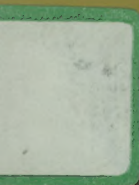

中国现代名家画谱

齐白石

中国现代名家画谱

人民美術出版社

齐白石

花 鸟 鱼 虫

中国现代名家画谱

总顾问: 邵 宇

主 编: 谢 云 刘玉山

编 委: 王荣宪 张启亚

李文昭 刘汝阳

中国现代名家画谱·齐白石

编辑出版: 人民美术出版社

北京北总布胡同32号

著 文: 王大伟 夏大皿 施 阑 大 宇

责任编辑: 柳 新 孙成新

版面设计: 王玉山 刘普生

制版印刷: 北京百花彩印制版有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 5.75 1993年6月第1版第1次印刷
ISBN 7-102-01082-6/J·940 定价: 15元

(京)新登字004号

目 录

编辑例言	1	丝瓜	32	松鼠	54
序	2	香菇	32	兔(局部)	55
齐白石的艺术思想		萝卜茄子	33	鱼(局部)	56
王大伟 夏大皿	3	桑	33	鱼(局部)	57
虾	5	葫芦	34	鹤(局部)	58
虾的画法	6	柿子	34	黄鹂(局部)	58
蟹	7	花	35	八哥(局部)	58
蟹的画法	8	葫芦	35	鹰(局部)	59
群蟹(局部)	9	梨	36	祖国万岁	60
蟹二幅	10	果	36	牵牛花	61
鱼蟹	11	菊	37	玉兰海棠牡丹	62
小鸡的画法	12	花	37	玉兰花瓶	62
群鸡(局部)	13	石榴	38	虾蟹	63
牵牛花的画法	14	菊	38	松树松鼠	64
牵牛花	15	荔枝	39	贝叶蝉	64
牡丹的画法	16	海棠	39	藤萝	65
牡丹	17	菊花	40	虾荷	66
桃子的画法	18	蝴蝶	40	蛙蚊	67
双寿	19	蝉叶	40	万年青	68
青蛙的画法	20	蝴蝶(画稿两幅)	41	毕卓盗酒	69
青蛙(画稿两幅)	21	鹌鹑(画稿)	41	虾	70
蛙(局部)	21	工笔蜻蜓底稿	42	和平鸽	71
蛙	21	蜻蜓(局部五幅)	43	雪山图	72
青蛙(局部)	22	蝉(画稿)	44	山堂烟雨	73
青蛙与蝌蚪	23	贝叶蝉(局部)	44	梅花	74
白菜的画法	24	枫林亭外	45	棕树小鸡	75
白菜辣椒	25	和平鸽	46	双寿图	76
白菜竹笋	26	和平鸽(局部)	46	茶花	77
香菇笋	27	和平鸽(画稿三幅)	47	山水四幅	78
白菜香菇	28	八哥(局部)	48	行书	80
香菇笋	28	八哥(局部)	49	行书	81
黄瓜	29	雉鸡蝴蝶(局部)	49	篆刻	82
萝卜	29	喜鹊(局部)	50	人民艺术家齐白石	
南瓜	30	喜鹊(局部)	51	施闼、大伟、大皿	83
扁豆	30	公鸡(局部)	52		
葡萄两幅	31	公鸡(局部)	53		

编辑例言

一、《中国现代名家画谱》丛书遴选我国现代著名画家、专家真迹，立其传作，传其技艺，授述绘画技理技法，为国内、外美术爱好者学习研究我国现代绘画提供珍贵的画艺资料。

二、丛书内容讲授画家风格之基础技法，条分缕析，循序渐进，由浅入深，由简入繁，使初学和研究者从中学习运用中西绘画不同的结构法则和表现规律。附以画家传略，以传扬画家风格特点，绘画心得经验，并收代表作品多幅，彩色印刷，供读者赏习。

三、丛书全三十卷，中国画分为现代人物、古代人物、仕女、仙佛、山水、界画、花卉、翎毛、草虫、走兽，写意工细并具；并收油画、速写、水彩、版画、粉画诸画种。一家一辑，富有创造性的老、中、青画家画艺共妍映，使我国现代绘画的发展面貌和时代特征都能在这部《画谱》中得到较为完美的体现，显示我国画坛优厚丰美神彩。

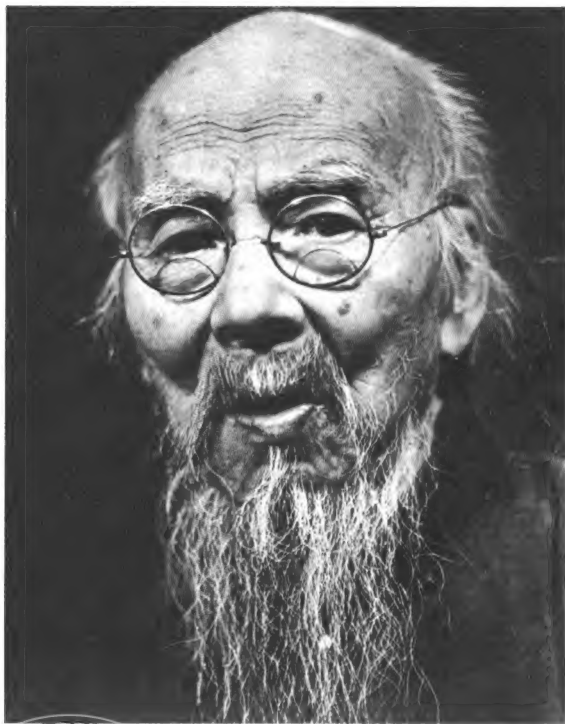
四、丛书以其精粹之辑，填补了我国现代绘画谱之空白，是我国现代第一部系列画谱丛书，集当代绘画之大成。希望本丛书的编辑出版能满足国内、外美术爱好者和从事绘画研究者的学习、参考、收藏之需。

序

邵宇

中国画家用画谱课徒传授画技，历来被认为是有效的方法。画谱的流传，宋元时期有宋伯仁编绘的《梅花喜神谱》和李卫《竹谱》，明代画谱种类渐多，清代的《芥子园画谱》更是一部流传至广，对中国传统绘画各科的基础技法，对各个画科的衍流、发展，有系统讲解论述，汇集了前人重要的美学思想，其画理、画法的系统性和完整性，是影响不衰的画法总集。借鉴前人编辑画谱之传，我们今天编辑出版这部《中国现代名家画谱》应是发展的必然。我们深切感受是，绘画在距《芥子园画谱》的今天，其表现领域确是发展了。观念的变异，新的审美追求，技法的创新，前画谱已不能完全适应今天的需要，为此，编辑出版一部反映现代中国绘画发展面貌的画谱，应该说是时代的需要。

依据自己传统文化，掌握时代脉搏，在努力寻求形成自己民族的特色，和走向世界的道路，我国的画家以浓郁的民族画风，充满自诣、自运的画法，并融冶中西，艺术语言以线为主要表现独具的画法，从文化心理、审美观念到形体、空间、色彩的表现上都为中国画（也包括西画）创造发展到新的高度，立于世界美学之林。以画谱传现代中国意味和东方特色的画风画格，是我国现代老一辈画家和中、青年画家的共同愿望。老一辈的画家创造了属于他们自己的创作方法和表现艺术技巧，并在他们的道路上取得了成就，富有创新精神的新一辈中青年画家沿着前辈的路，吟唱线的颂歌，色的芳馨。我们今天通过出版《中国现代名家画谱》，既是介绍有成就的画家技法、画风和艺术成就，也为他们立传传艺存芳，我想一定会受到广大美术爱好者和画坛的称善首肯。借此编辑出版之机，谨志序贺。

齐白石 (1863—1967)

齐白石的艺术思想

王大伟 夏大皿

齐白石的艺术思想，概括起来主要有“似与不似”论，“我行我道”论，与博采众长的主张。

最突出的为“似与不似”论。白石题自己画的《枇杷》时，写明了他对塑造形象的见解：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”他不同意、甚至反对毫无创造的“太似”——完全以形色酷似来讨好庸俗，认为“太像则匠”；但又不同意“逸笔草草，不求形似”的文人墨戏，认为是欺骗世人，提出“不象则妄”。白石既尊重对象，反对轻视自然实际，又不愿被动地受自然对象的束缚。白石要求突出对象的主要特征，甚至对这些特征加以夸张，达到形神具化，既精炼地展现了对象，又自由地表现了艺术家自己。他不一味地追求形似，而在不求似中得似，更显神韵。中国画自六朝以来，便十分注重神韵。齐白石画禽鸟，神气在眼睛，有“画龙点睛”之妙；生动有力的表现嘴与爪。正如白石所喜爱的八大山人画的八哥、鹰等，笔墨简括，形神

夸张，眼眶有时画成方形，眼珠点得又黑又大，甚至顶在眼眶的上角，显出一幅“白眼向人”的神情。白石的“似与不似”论，既是他自己的绘画观，又是他的创作方法，也正是齐白石艺术思想的核心。

其次为“我行我道”论。齐白石在博采众长，吸收融会别人优点的同时，却又毫不放松自己的创造，强调的是：“我有我法”，终于冲破前人的羁勒，开创出墨叶红花一派，实现了“衰年变法”，而取得卓绝成就。

白石很重视临摹，早年曾系统地精心摹写了《芥子园画谱》，对一些前人名画好画也先“对临”，一边看一边临；再“背临”，默记原画，不看原画，背着一气画成，深入进去。白石更重创新，能跳得出来，摆脱前人束缚，甚至超脱自我。白石钦佩的画家有徐文长、八大山人、吴昌硕，还有陈白阳、黄瘦瓢、石涛、周少伯、郑板桥、金冬心等。而最钦佩前三位，白石有诗：“青藤雪个远凡胎，老缶衰年别

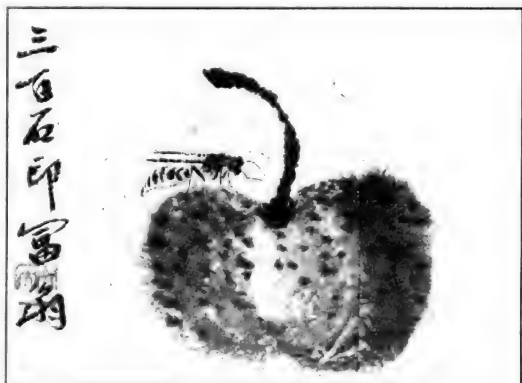
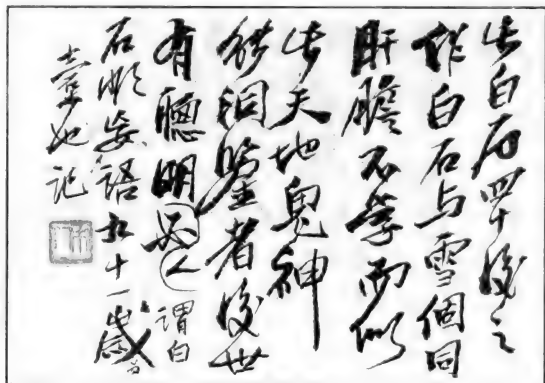
有才；我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”一至于此。但白石学习他们，仍要超越他们。白石最反对宗派和保守，他在一次题画中曾这样骂道：“逢人耻听说荆关，宗派夸能却汗颜。自有心胸甲天下，老夫看惯桂林山。”他不宗一家，不拘古法，主张亲身体验，画祖国真山真水。他敢于讲：“吾有独到处，如令昔人见之，亦必钦佩。”他评价秦汉篆刻贵在“胆敢独造”。正因为白石在艺术上是“我行我道”，所以他的绘画、篆刻都富有创造。

再次是博采众长。齐白石开始学画、学印等虽是处在泥古、摹古之风极盛的清末民初，但他却没有受到这种影响，他对于学习绘画乃至书法、篆刻、诗文等，却不像当时一些文人学士那样，主张非要直接摹、学古代的大家名家的作品，甚至越古越好。白石早年学画、学诗是从《芥子园画谱》、《唐诗三百首》入手的，学书则学何绍基，篆刻学浙派。这些，被许多文人学士认为都属于是启蒙性的不足取法的，但齐白石就是从此入手。他从师学习的面是比较广的，更常向朋友学，甚至向学生学。早在1925年他执教于北京艺专时，青年学生谢时尼拿着所画的《梅鸡图》向白石请教，梅鸡均很生动，鸡尾特别精采，白石当即非常称赞，并说要借回家去临画一张。这些都可以说明齐白石博采的面是较广的，正因为这样，他在艺术上才走出了自己的道路。众多的文人学士都要求文人画应增加书卷气，摆脱市井的俗气，但白石的许多绘画题材和表现形式，运用色彩却充满民间的乡土气息，把“雅”与“俗”统一起來，达到雅俗共赏，这正是他的一个重要的创造。在他的笔下，诸如山水、林木、花草、蔬菜、瓜果、禽鸟、水族、虫豸等等。都是他

师法造化，深入生活所得，而且他的画大都源于自己的生活经历和记忆。所以他的画使人感到真挚、亲切和朴实。因为他所画的大都是乡情、乡思，由乡思联系到他对乡村生活中许多事物的情恋，如他画的《稻草小鸡》、《鱼鹰》、《他日相呼》、《秋声》等等，大都是留在他记忆中的童年生活。许多作品，就取材而言，用他自己的话说，即多属“亲目所见”，“亲手所为”。这都成为他晚年创作的深层心理背景。

白石老人作画之前坚持起稿的严肃精神，直到他80多岁画鸽时，仍在保持，他在画鸽子的画稿上标明“白”、“黑”、“大翅不要太尖且直”、“尾宜稍长”等字。白石一生热爱珍视自己的艺术，据他的学生李可染谈，老人几十年来只有两次间断过十多天没有作画，一次是因为重病，一次是因丧母后的悲恸，他直到92岁那样的高龄，每天仍坚持作几幅画。老人晚年作画，喜欢题“白石老人一挥”。人们也许以为老人真的是大笔一挥而就，实际上，白石作画一贯认真慎重，即使画过上百遍的事物，也要反复端详、修改，并且操作很慢，一丝不苟，从不粗制滥作。有人请他写几个字，他总是叠纸斟酌，甚至写了一半还再用尺量，使按纸的人也有点着急。当然，老人有时也画一些形象概括的速写素材。看来白石在博采众长中，决不作信手挥洒的笔墨游戏，他也很少当众挥毫。

白石老人一生留下了大量珍贵的画迹，也留下许多可贵、精辟的艺术思想。齐白石的艺术，不仅是中华民族的珍贵遗产，而且在东方乃至世界，也具有不朽的魅力和新的意义！

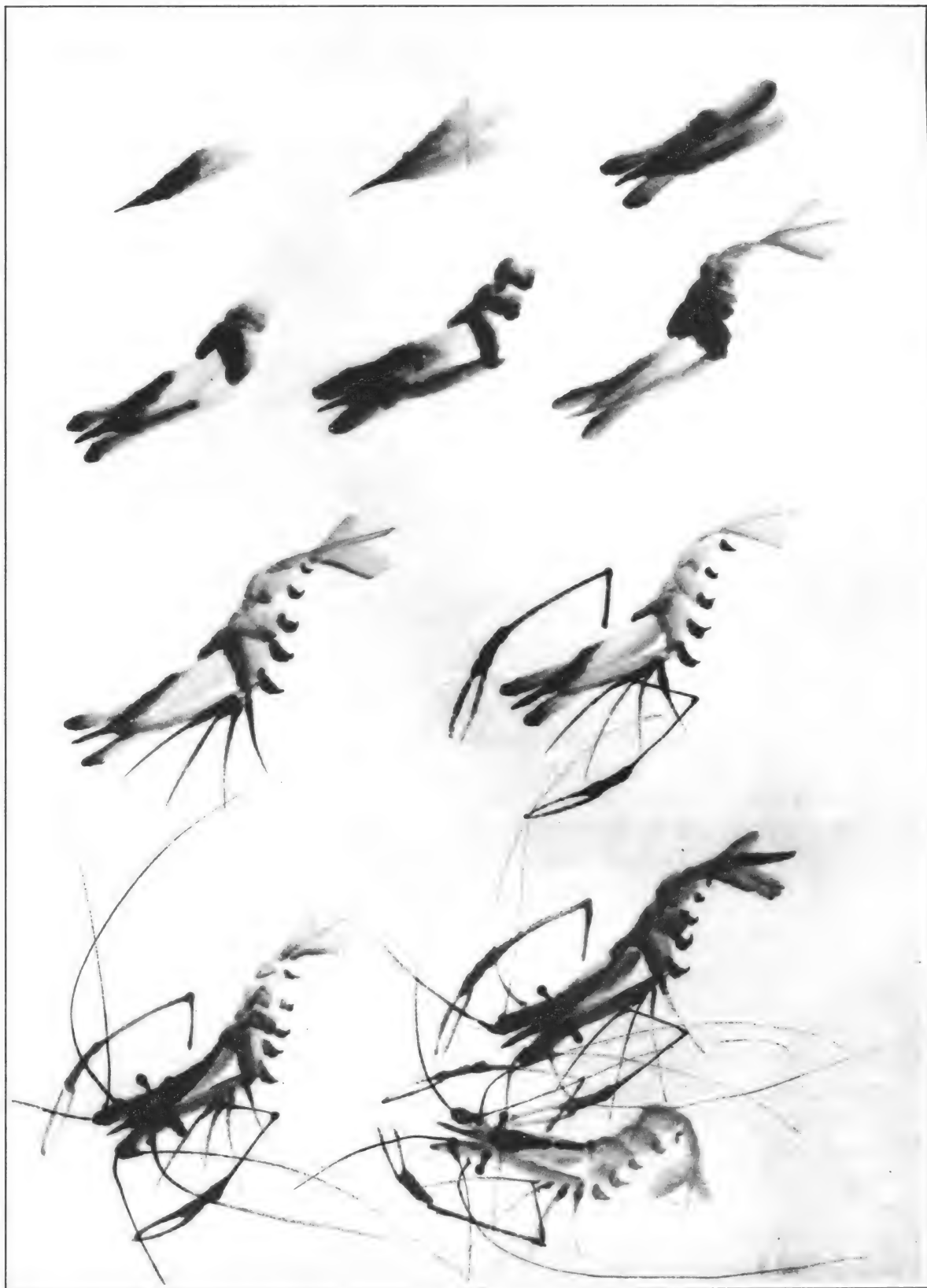

虾 78岁作

虾的画法

画虾先从头胸入手，用羊毫粗头有尖的提笔，蘸淡墨，在笔头根部加水数滴，然后横斜着中锋一笔，前尖后圆，呈前尖细后粗的圆柱，在圆柱下外侧再加一笔，用偏锋在圆柱尖端两侧对称两笔，画出头部两片薄硬壳，画成虾头胸大型。接着画腹，共五节，前大后小，节节相连，第二节拱起，第四节转向，第五节连着向后加一尖笔，然后用偏锋尖笔两边多加一笔，组成虾尾。接着画腿，前腿四只，生在上躯下半部，后腿五只，生在每节前端，墨色和躯干一致，笔意相连。画完腿画虾钳，从头胸三分之一的地方向外画，一二节较细，有钳刀的一节较粗，钳稍向内弯。一般第一节短，第二节较第一节长约三、四分之一，第三节、钳部均为第二节的二分之一。画虾钳用铁线篆法，笔痕硬直而挺拔。待胸部的淡墨将干未干之际以浓墨加一笔，加重头胸的分量。同时，在头上部四分之一处，从外往里中锋横两笔浓墨，起笔时藏锋，画出眼睛。最后画虾须，六条长须，两条向前较直，两条向后，中间两条弯曲度较大较长，须要软中见硬，长而挺拔。另外在前部亦可加几条短须。

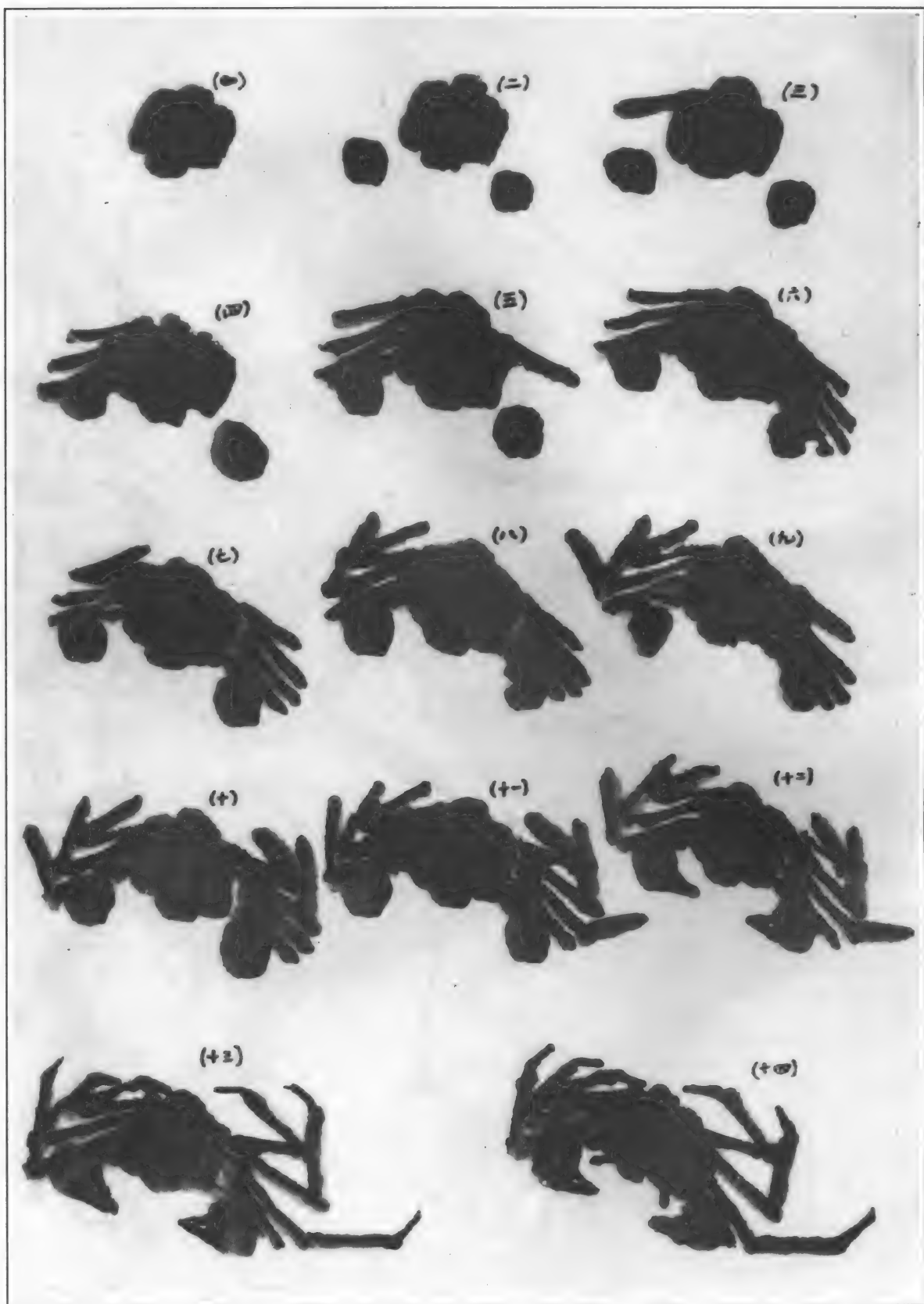

虾的画法

李世麟作

虾 85岁作

蟹的画法

齐良遲作

群蟹(局部) 85岁作

蟹的画法

侧锋三笔并排画出蟹的头身，然后，在头身上部左右画钳，接着画八条蟹腿的第一节，从后往前画，再画第二节，后画第三节，同时，勾钳刀，最后以中锋浓墨点眼睛，眼睛成两条斜线。蟹眼及双钳姿态都不能对称，腿要一边伸张，一边收缩，钳一仰一俯，方表现出蟹横行的生动神态。

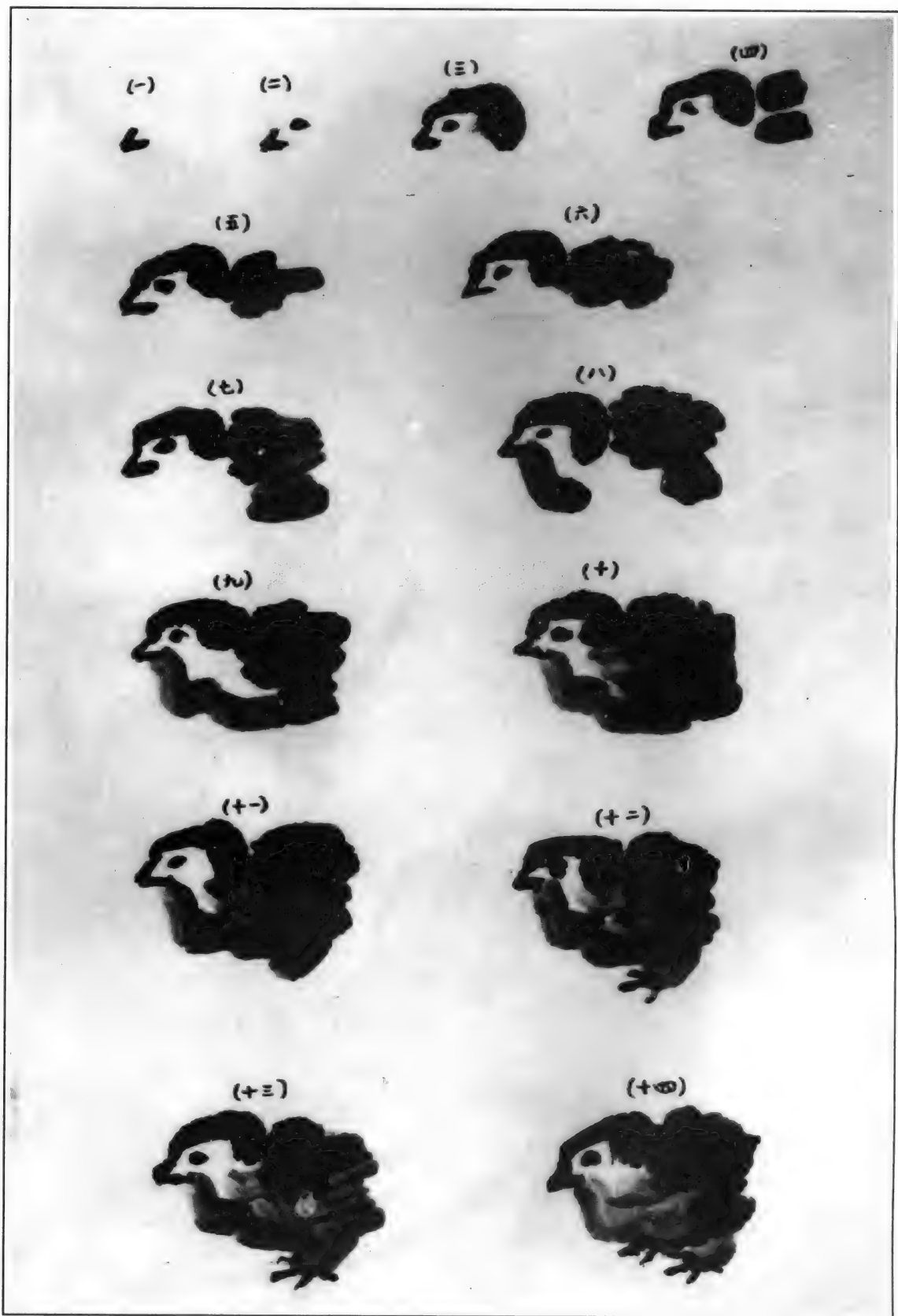
蟹 91岁作

蟹

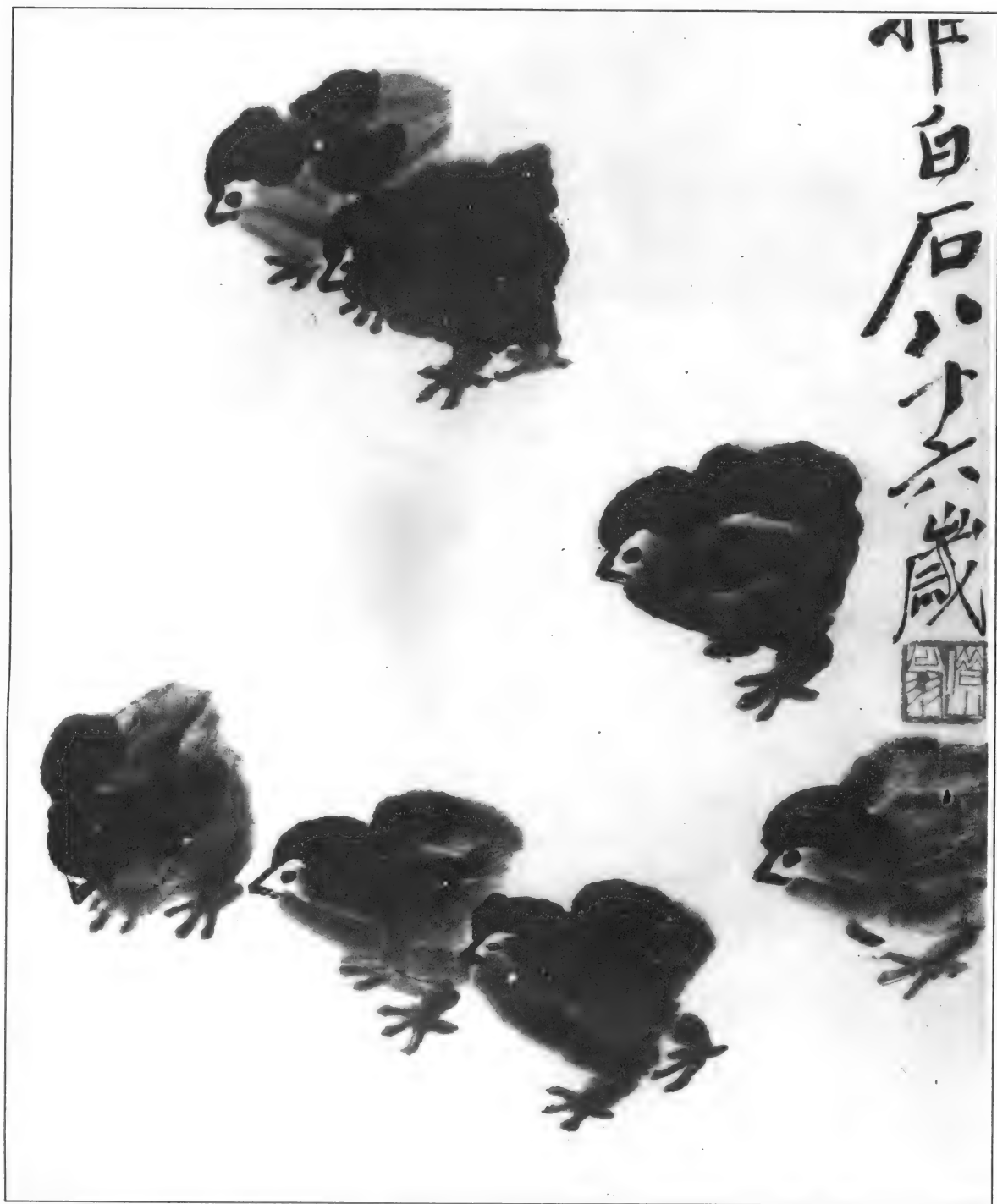

鱼蟹 92岁作

小鸡的画法

齐良遲作

群鸡(局部) 86岁作

小鸡的画法

以中锋画嘴，嘴后点眼睛，然后以较湿的重墨画头及两小翅，再以稍淡些的墨画出胸、腹及尾部，最后以干墨画出爪，墨色的浓淡干湿搭配好，用笔的圆点和长点、墨点与平涂协调好，将小鸡身上的绒毛质感以及各种情态画出来。

牵牛花的画法

李世麟作

牵牛花的画法

以深墨(花青或草绿)侧锋抹出叶子,以中锋写枝条及花托。然后用深红(曙红加胭脂或石青)在花托上方横涂一笔,两端向上弯,中间略肥,画出花的侧面。接着画花口,在横笔上方自上向下并排侧抹数笔,上部笔意相连,下部笔间留出参差不齐的几条白道。如画正面的花,中间要留出五角星般的空白。再用淡色将花冠与花托接上。最后收拾整体,可添些小蔓及花蕾等,若是淡叶,可以重墨勾叶筋。画牵牛花用笔参以草书、篆书、笔法,藤蔓才灵活多变。

牵牛花 97岁作

牡丹的画法

李世麟作

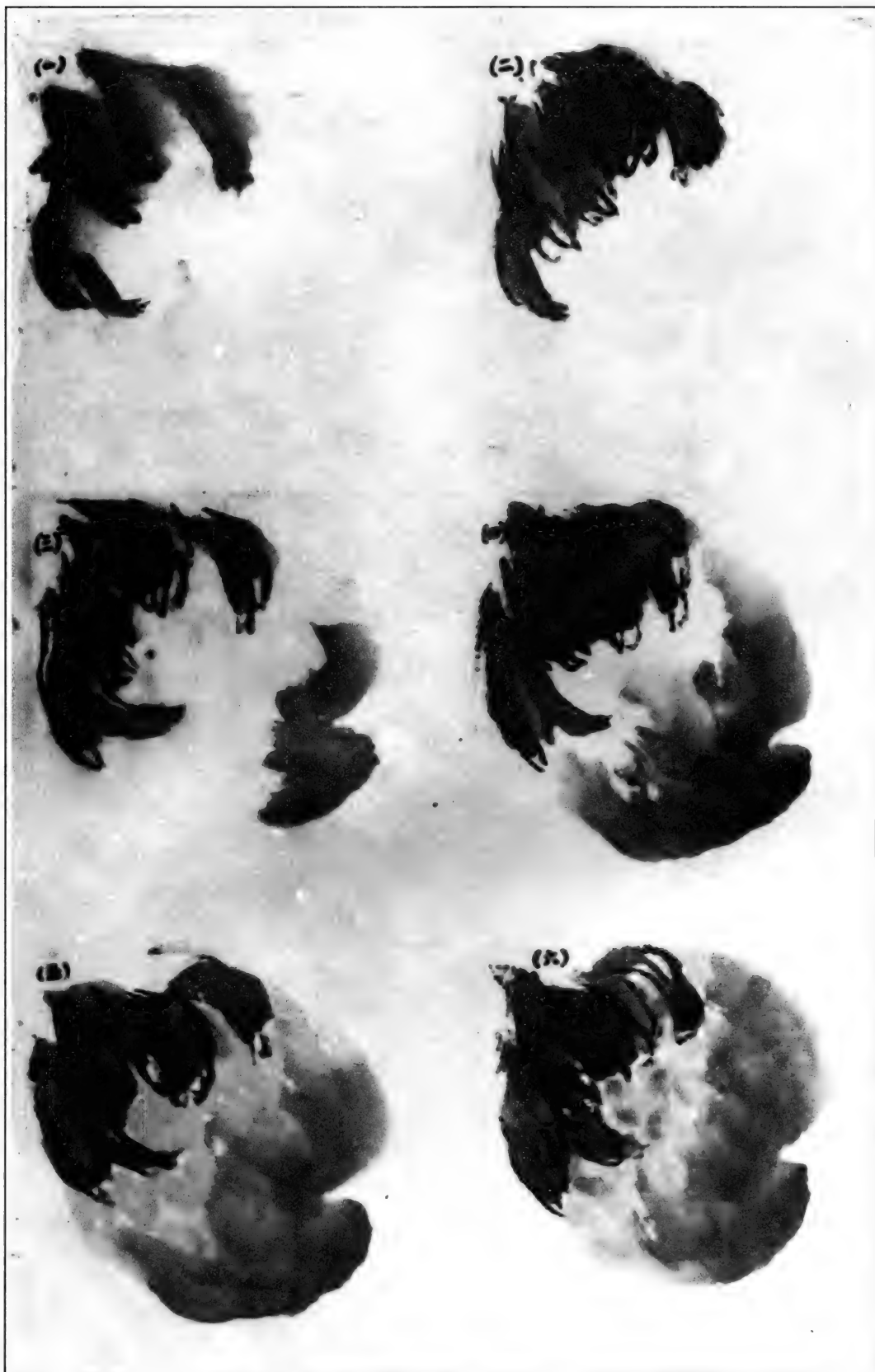
借山老人八十歲時已百畫

牡丹的画法

以含水份较多的大笔蘸洋红加胭脂、大红侧锋重色抹出一组横瓣，并适当留些空白，在其周围以淡色点竖点，点大小错落有致，将花头的型组织饱满、生动。再以淡绿或淡墨写小梗小叶，以草绿、花青或墨抹叶子，深墨勾叶筋，干墨点蕊。

牡丹 85岁作

桃子的画法

齐良遲作

双寿

以中锋蘸洋红加胭脂画出桃的尖部，淡些向后画，染至桃的多半处，以石黄接染桃子的后部。以侧锋草绿或花青或水墨抹出叶子的大型，重墨勾叶筋和枝干。然后可再添加桃、叶和枝干，使其丰富起来。

青蛙的画法

李世麟作

青蛙(画稿)

青蛙(画稿)

蛙(局部)

蛙 66岁作

青蛙的画法

第一笔以托笔画头，然后在头后部左右两笔画蛙背，至尾根部，用淡墨勾出鼻、口、腹及眼匡。中锋写后腿第一节，一条伸一条收，顺势画第二节第三节，再画前腿，细而短，有四指。后以焦墨点睛。

青蛙(局部) 88岁作

青蛙与蝌蚪 78岁作

白菜的画法

李世麟作

白菜的画法

以淡墨中锋用笔勾出菜帮，以羊毫大笔侧锋抹出白菜叶之大型，墨色要浓淡相济，笔间少留空白线相隔，这样可层次分明。以重墨勾叶筋及画出菜根。可以红辣椒以及笋、香菇等点缀，别有情趣。

白菜辣椒

白菜竹笋

白菜竹笋

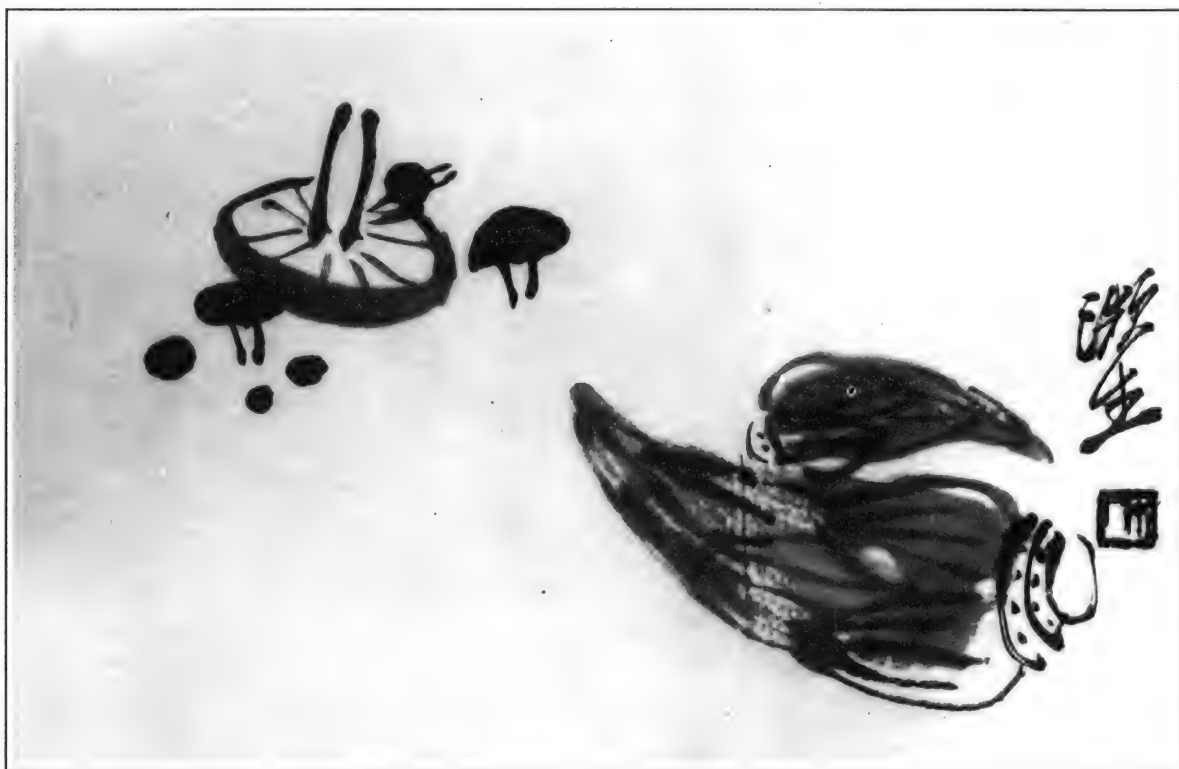
白石老人很喜欢画普通的蔬菜、瓜果，他画白菜注重质感的表现。菜帮洁白厚重，菜叶蓬松柔软，层次分明，用墨浓淡相济，虚实相生，看了令人喜爱。他曾在一幅画画跋里写道：余友人尝谓曰：“吾欲画菜，苦不得君所画之似，何也？”，余曰：“通身无蔬笋气，但苦于欲似余，何能到。”他曾解释说：有的人画白菜不如我画得像，为什么呢？我是从菜园里学来的，你只学习笔墨技巧，而不亲自种菜，自然不能有“蔬笋气”了，因而就画不好。这是白石老人画成功的密绝。

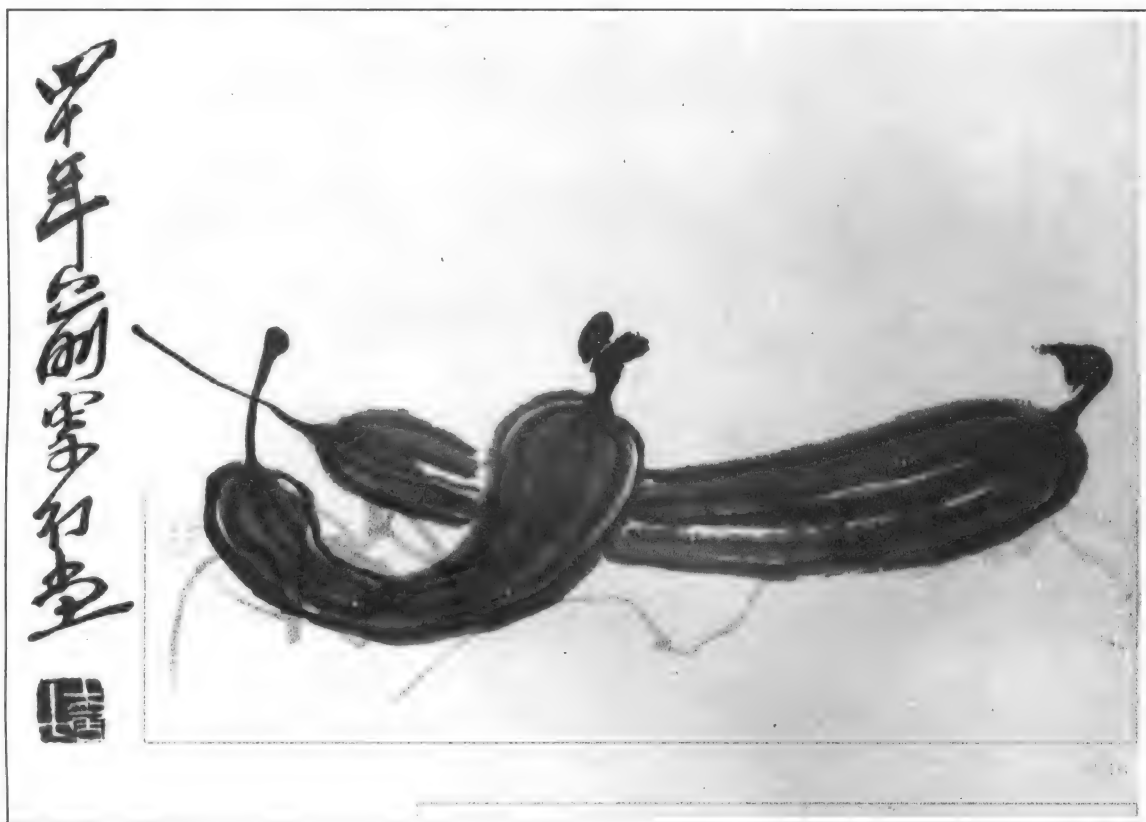
香菇笋 75岁作

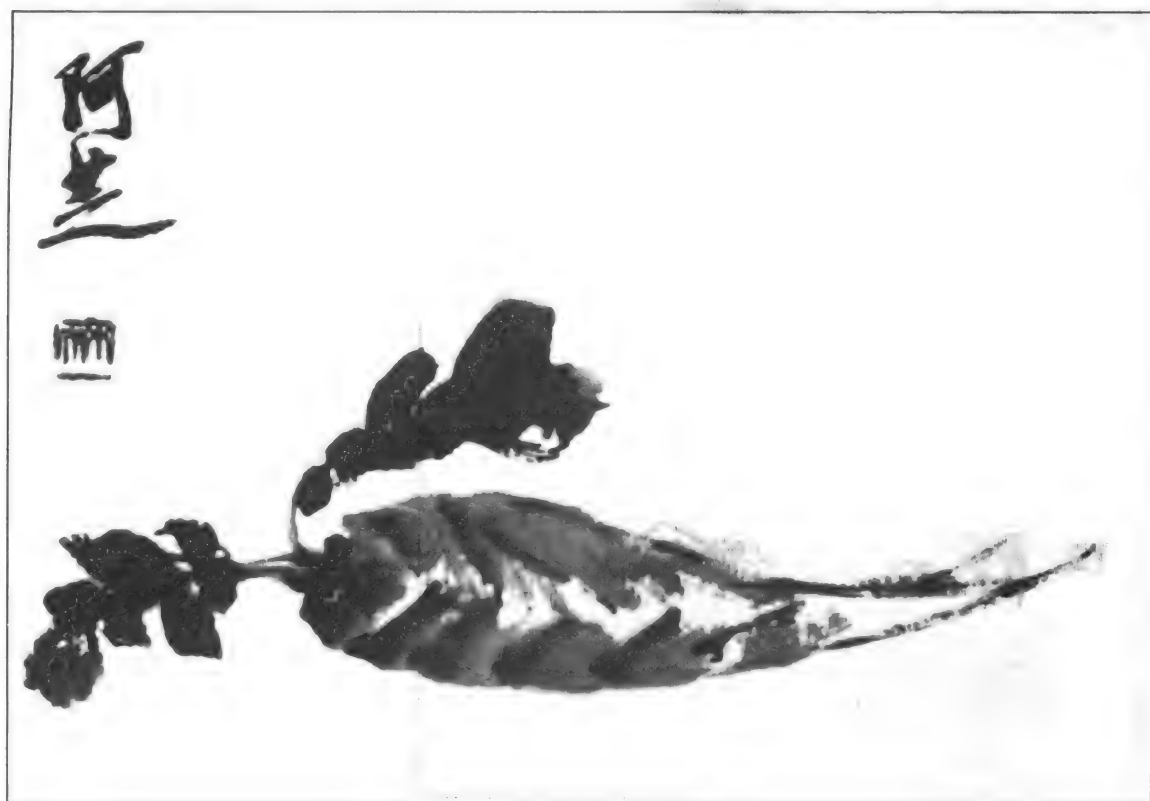
白菜香菇

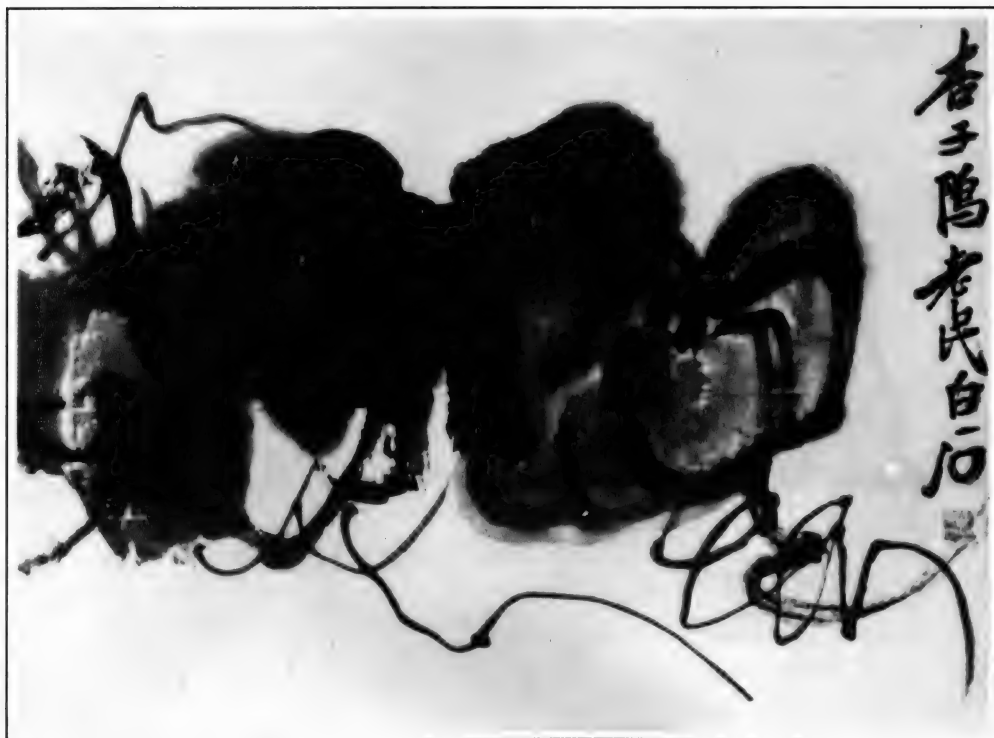
香菇笋

黄瓜

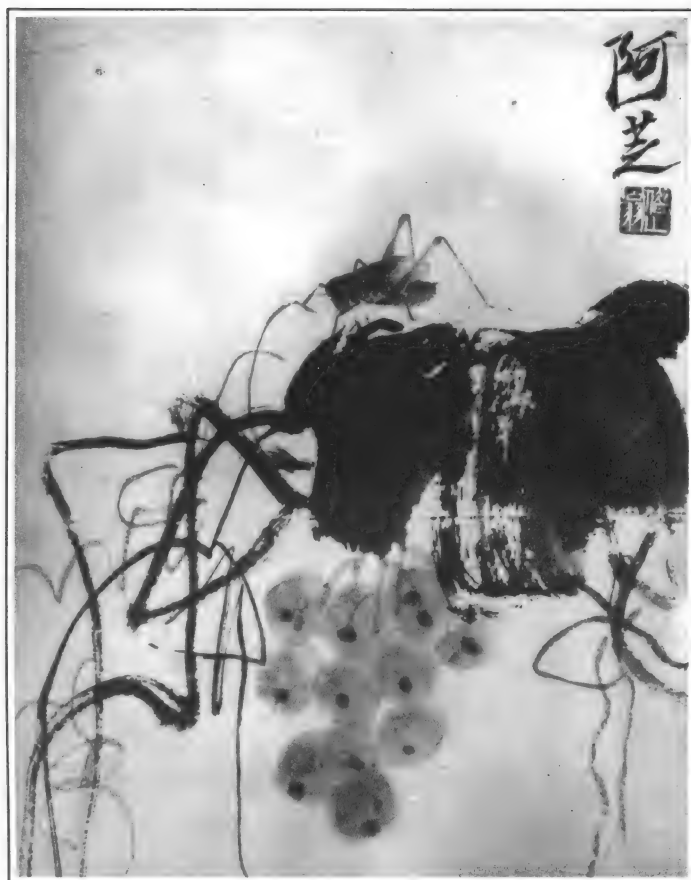
萝卜

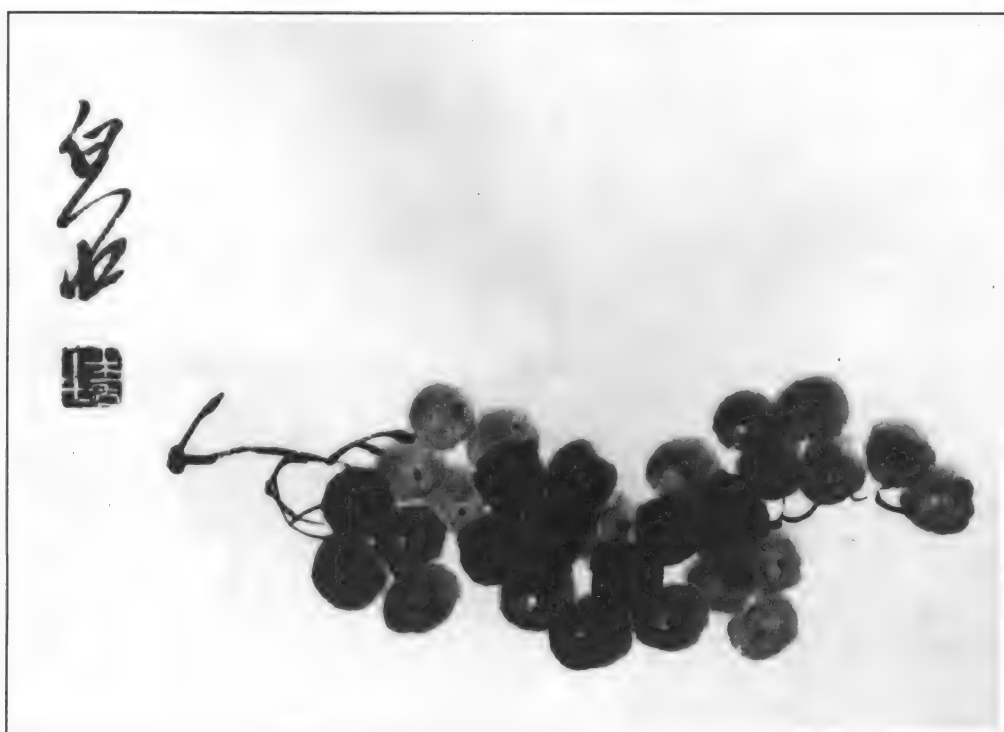
南瓜

扁豆

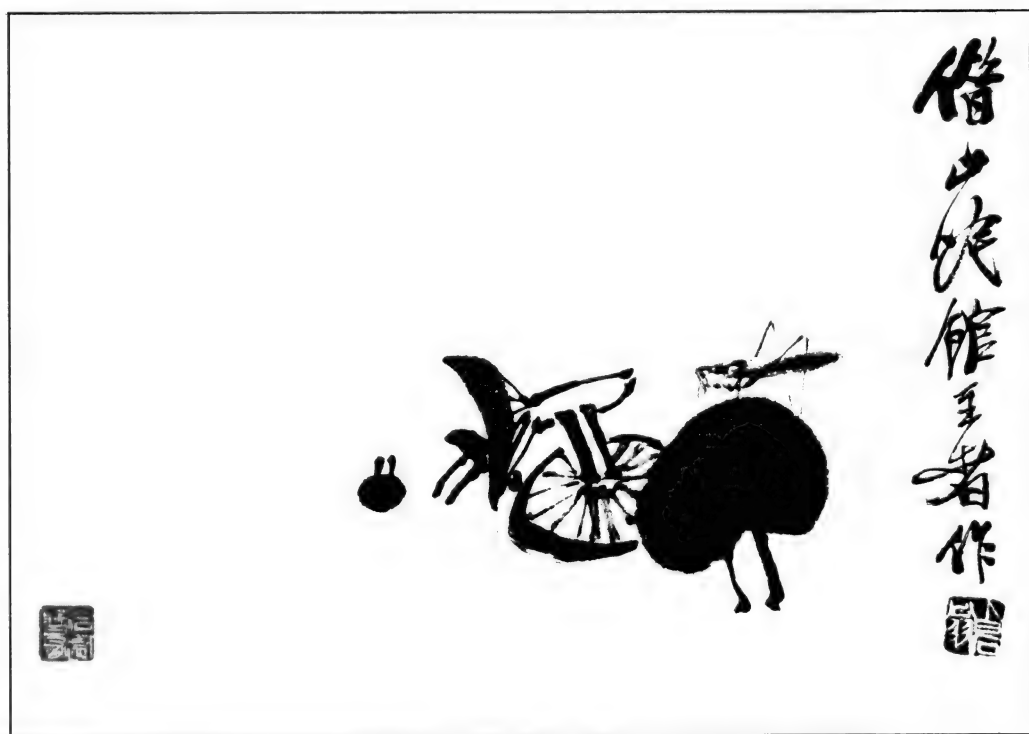
葡萄

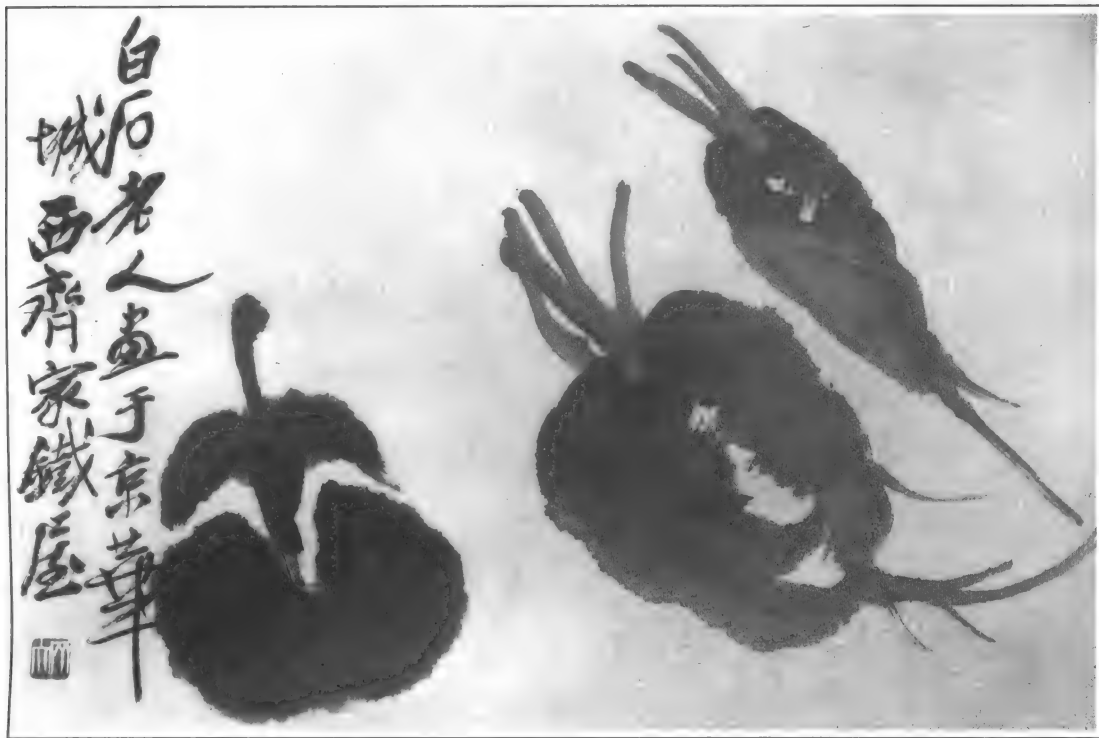
葡萄

丝瓜

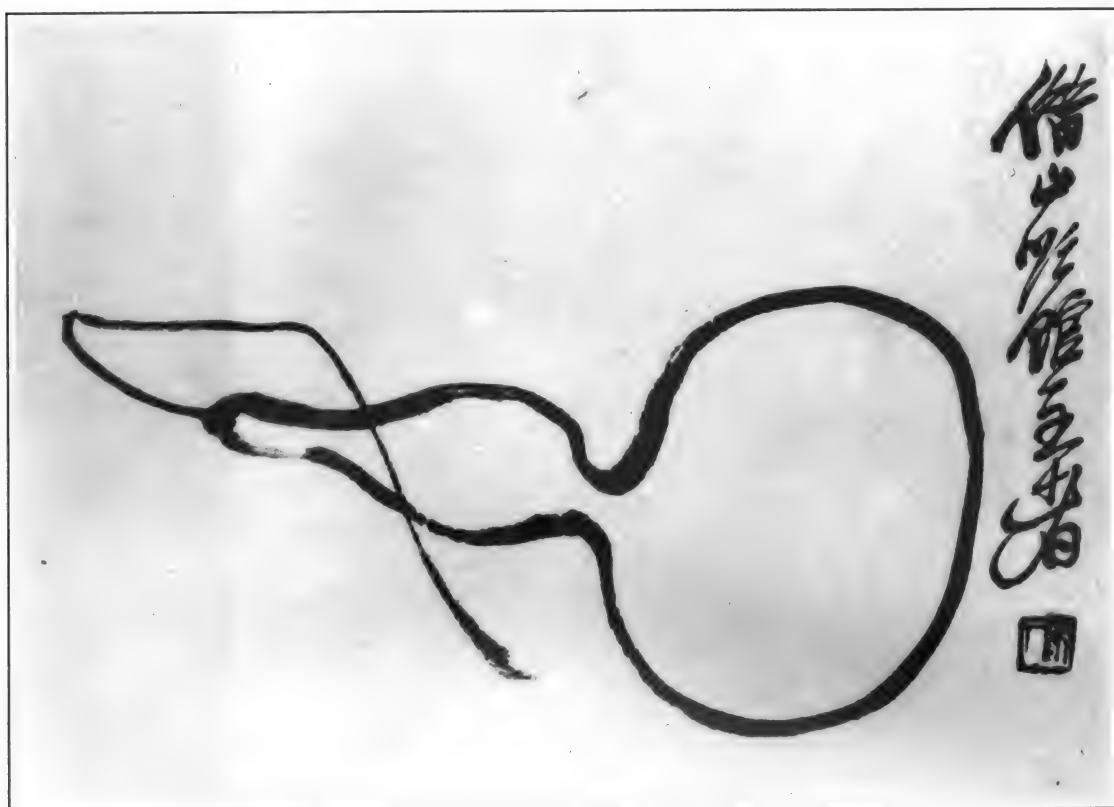
香菇

萝卜茄子

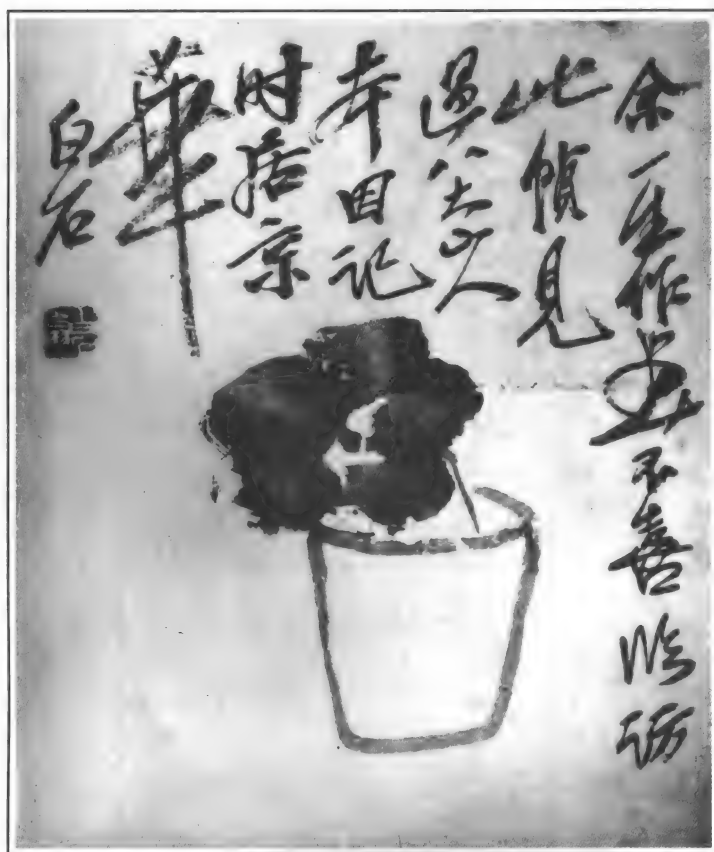
桑

葫芦

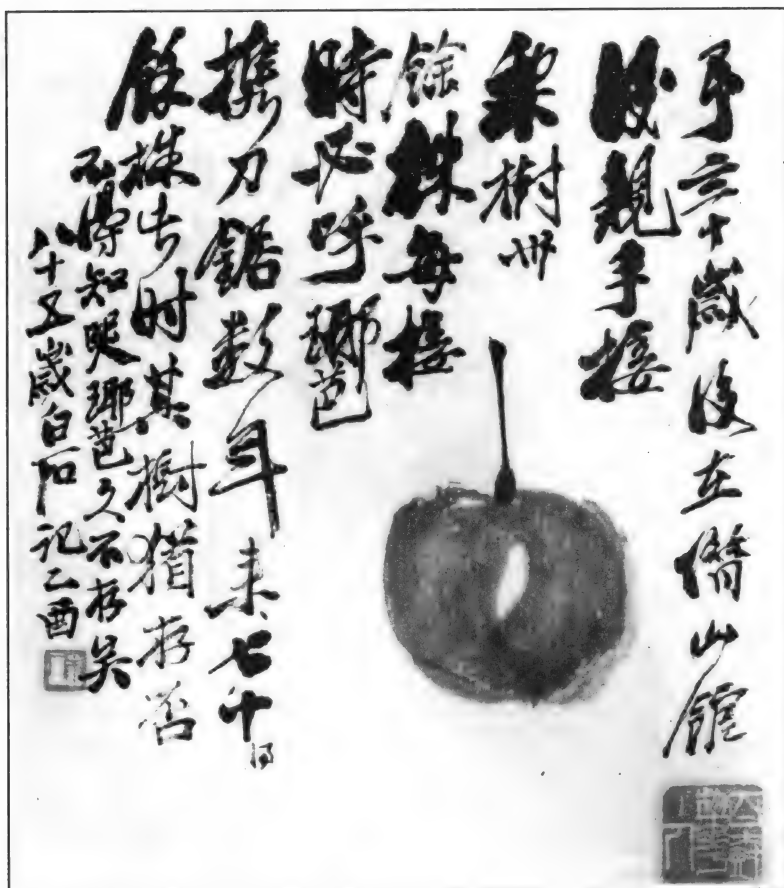
柿子 90岁作

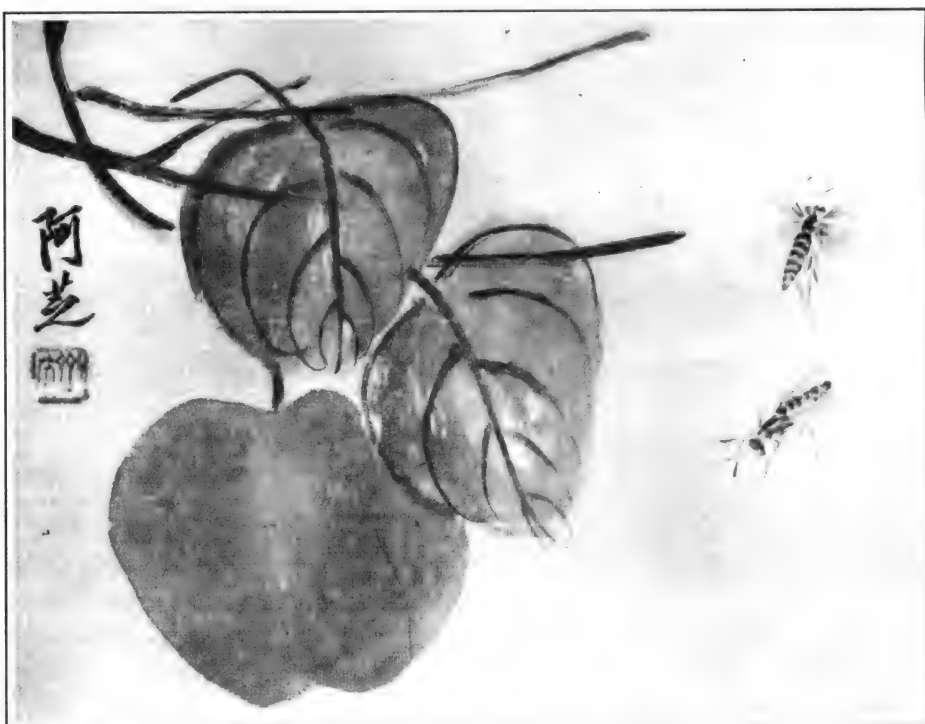
花

葫芦

梨 85岁作

果

菊

花

石榴

菊

荔枝

海棠

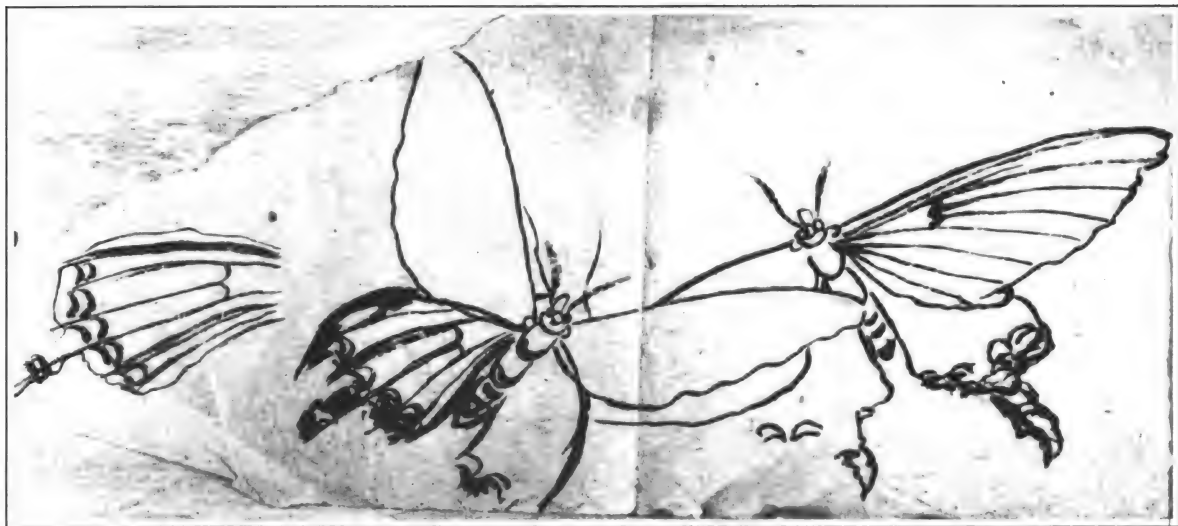
菊花

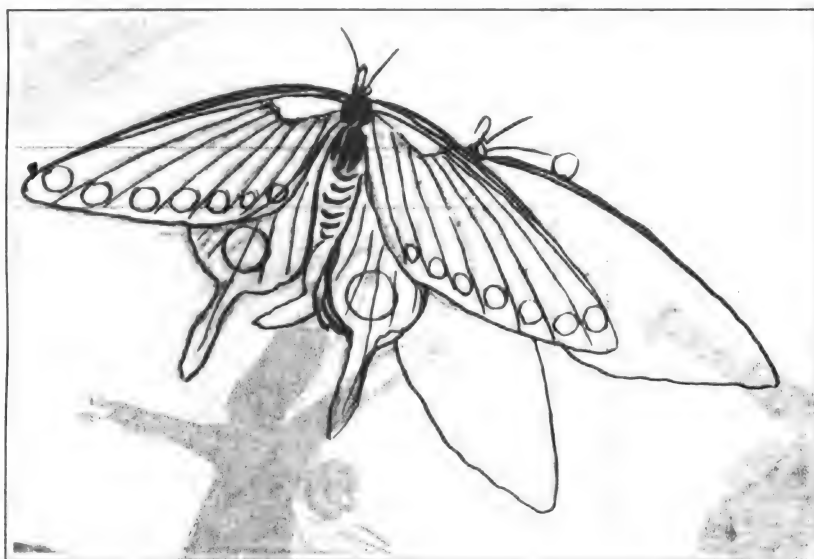
蝴蝶兰

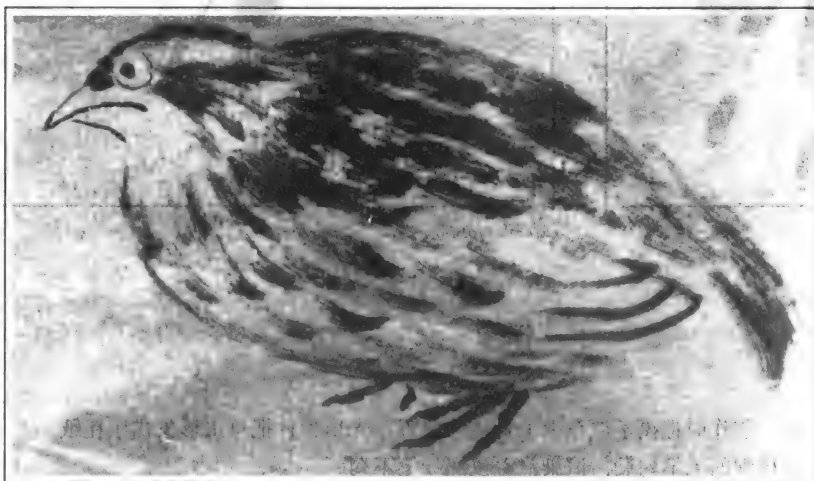
蝉叶 64岁作

蝴蝶(画稿)

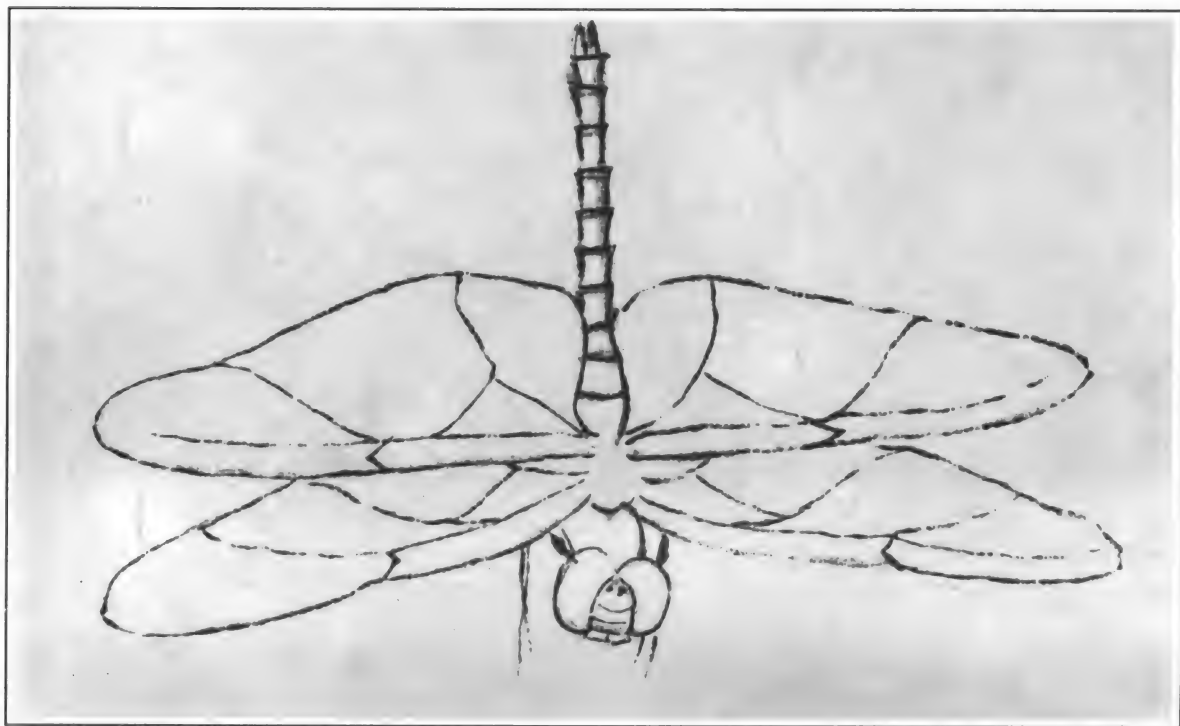
蝴蝶(画稿)

鹌鹑(画稿)

画稿

白石老人创作态度非常严肃，这一组画是老人的写生和画稿，他非常重视写生，他认为“作画贵写其生，能得形神俱似即为好矣！”，“凡大家作画要胸中先有其所见之物，然后下笔有神”。自己要求一笔一墨都要有依据，对所画对象仔细观察，然后认真写生。他到自然生活中去，同时自己种瓜果花卉，养鱼虾鸟虫等以便于对对象深入研究。有一幅他69岁时的画稿记有第五次写生的字样，对虾蟹的写生就更多了。另外，白石老人创作前有起稿的习惯，反复琢磨，反复修改，同时，用文字在草稿上注明重点、特点及需注意、要改动的地方。他留下大量的草稿，我们可以从中受到启发。

工笔蜻蜓底稿 约70岁作

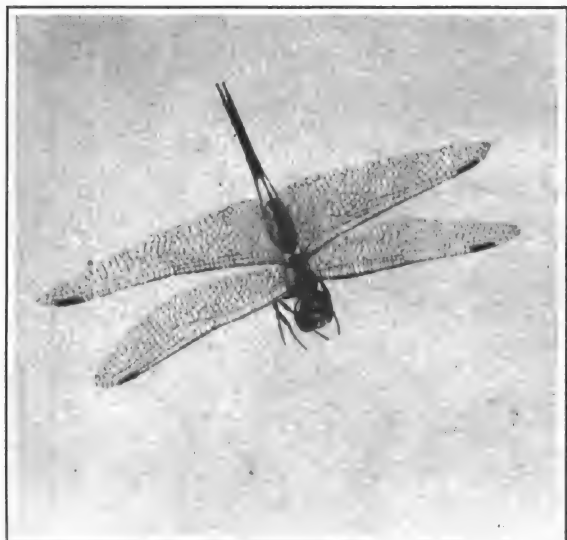
蜻蜓(局部)

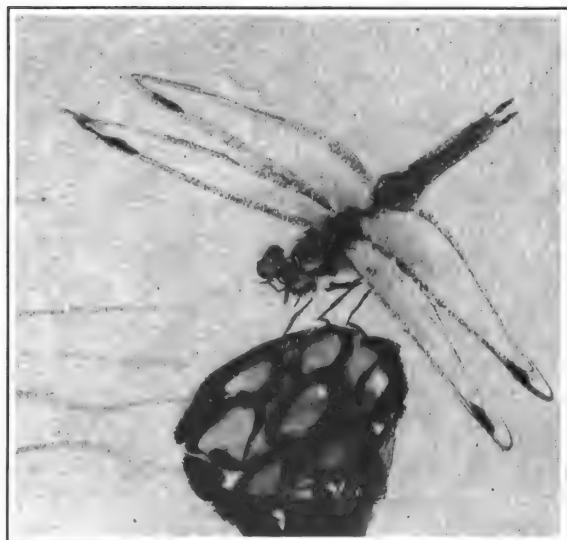
蜻蜓(局部)

工笔蜻蜓底稿

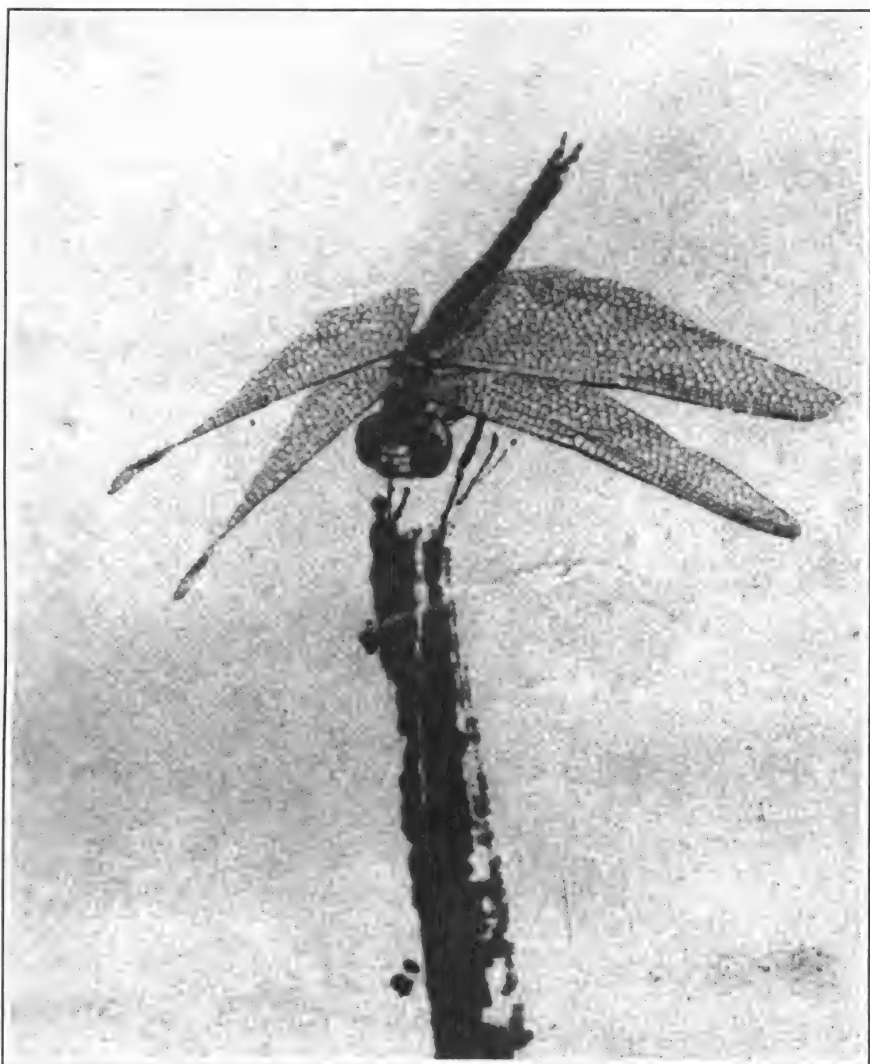
白石老人积累了很多草虫的画稿，创作时把稿子放在纸上合适的位置，先用骨针把草虫形象描压在纸上，然后将稿放在一旁作参考，再用极细的毛笔勾勒、渲染、着色，一笔不苟。

蜻蜓(局部)

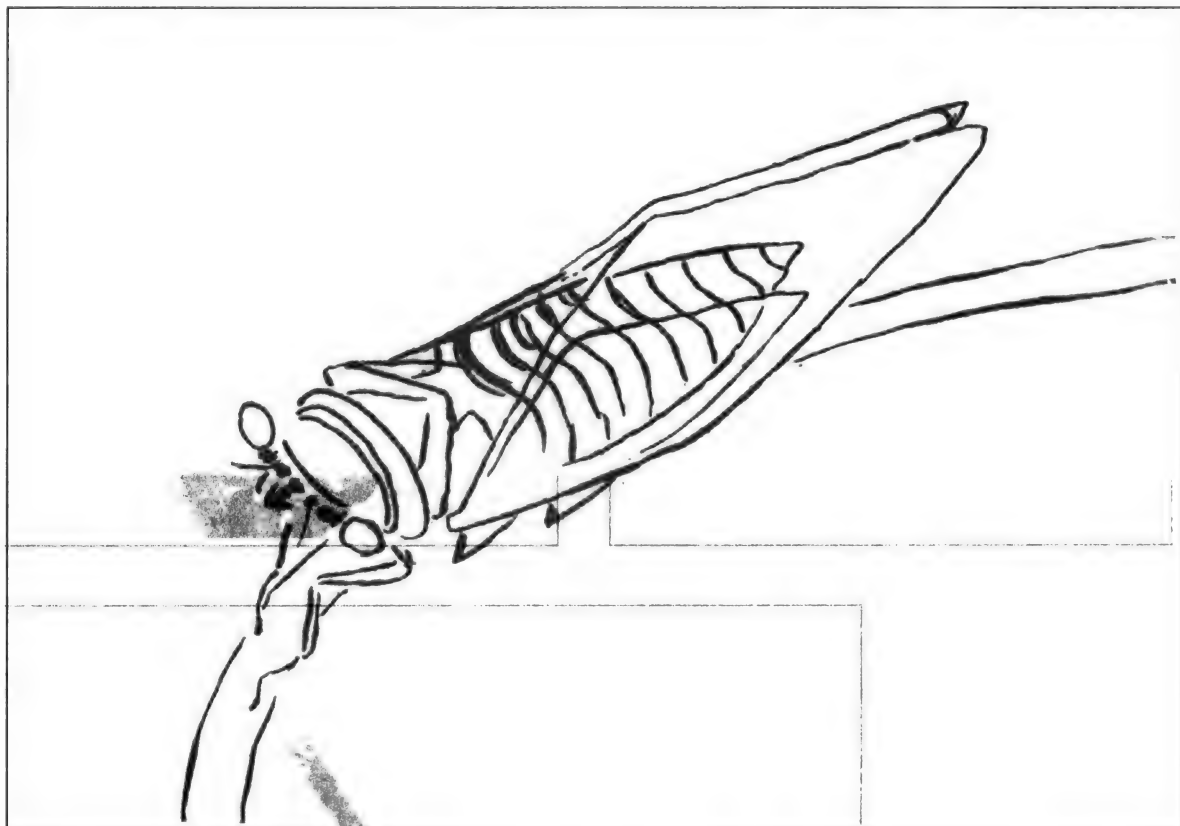
蜻蜓(局部)

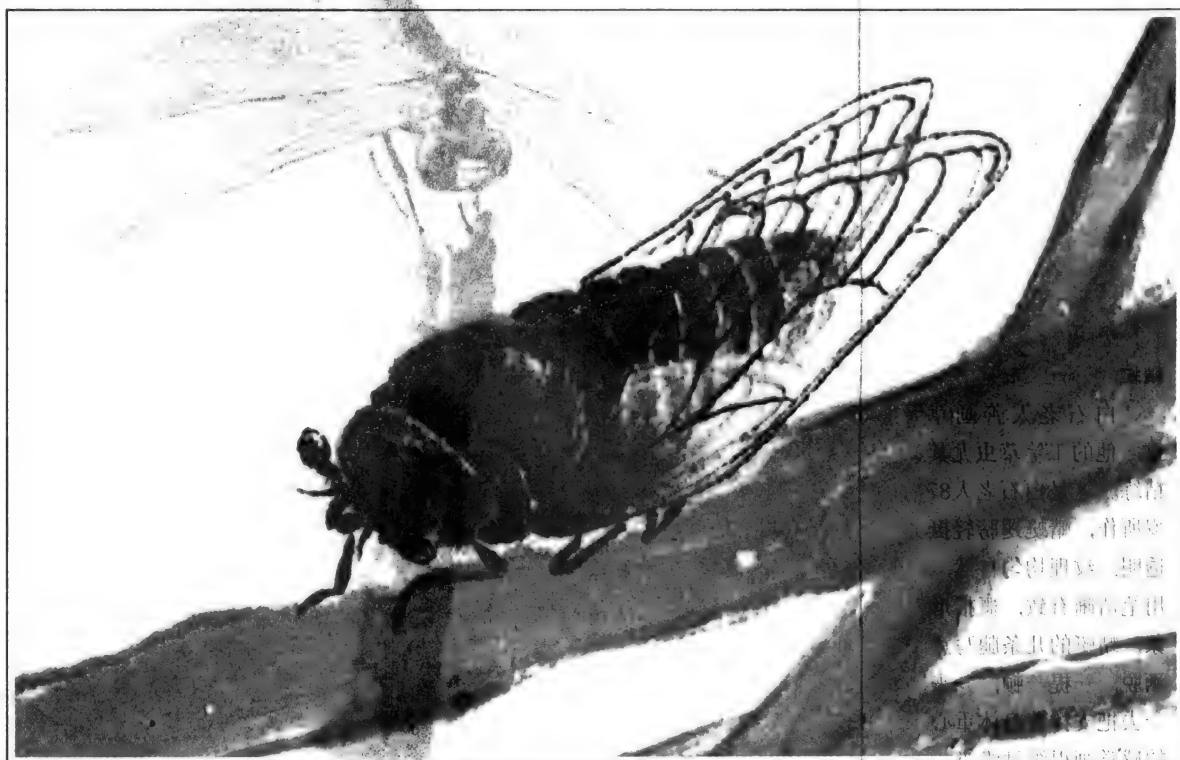
蜻蜓(局部)

蜻蜓

白石老人善画草虫，他的工笔草虫尤其精练。这是白石老人87岁所作，蜻蜓翅膀轻挺透明，纹理均匀自然，用笔清晰有致，概括形象，蜻蜓的几条腿写意洒脱，一提一顿，一来一去把支撑着身体重心的感觉画得维妙维肖。

蝉(画稿)

贝叶蝉(局部)

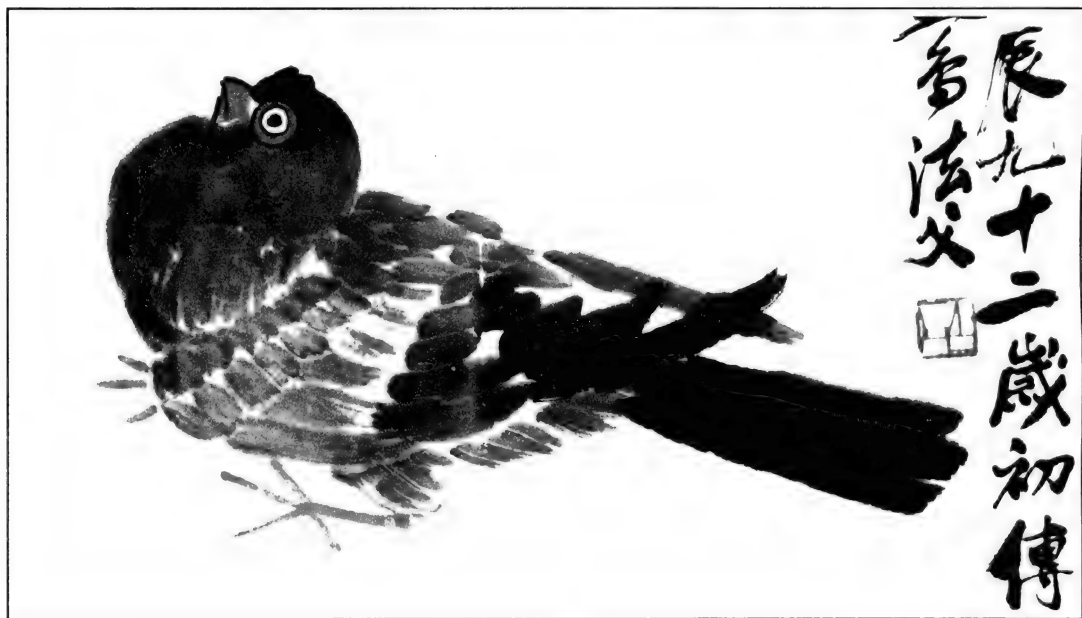
枫林亭外

蝉

白石老人的工笔草虫工致淡雅，他画的蝉翼透明得可以看见翼下的腹背。精巧逼真，栩栩如生。

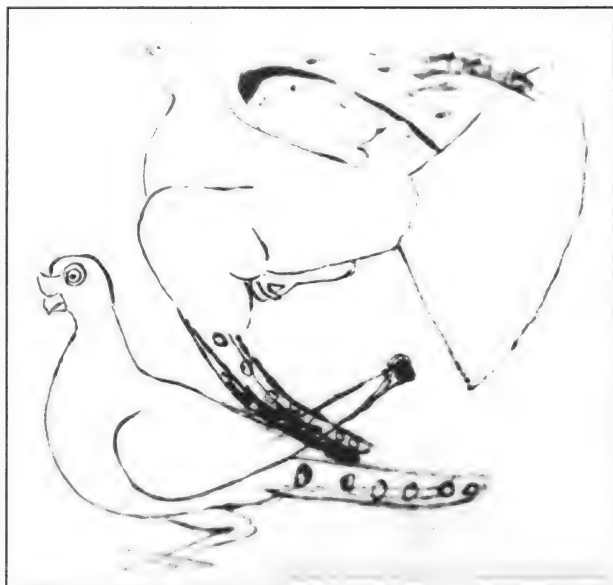
和平鸽 92岁作

和平鸽(局部) 92岁作

和平鸽画稿

白石老人最初创作中国画《和平鸽》是1950年为人民画报画的，后来自己还养了几只鸽子，以利观察写生，老人90岁后，仍然对着鸽子写生，同时，还在画稿上用笔注明：“谈”、“淡”、“白”、“白”、“鸽子的大翅不要太尖且直”、“尾宜长”等字，对人说：“要记清鸽子的尾毛有12根”，可见白石老人对鸽子的研究何等的深入。白石老人笔下曾创作出多种姿态的鸽子，1952年为祝贺亚洲及太平洋区域和平会议的召开创作了巨幅中国画《百花与和平鸽》。

和平鸽(画稿)

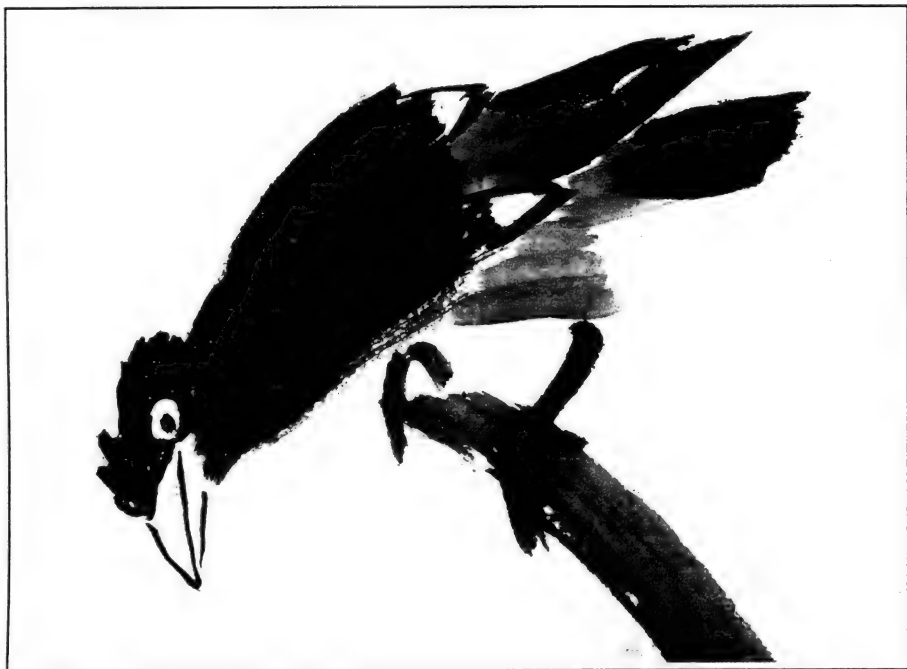
和平鸽(画稿)

和平鸽(画稿) 91岁作

八哥(局部)

八哥(局部)

雄鸡蝴蝶(局部) 77岁作

喜鹊(局部) 94岁作

喜鹊(局部) 92岁作

公鸡(局部) 93岁作

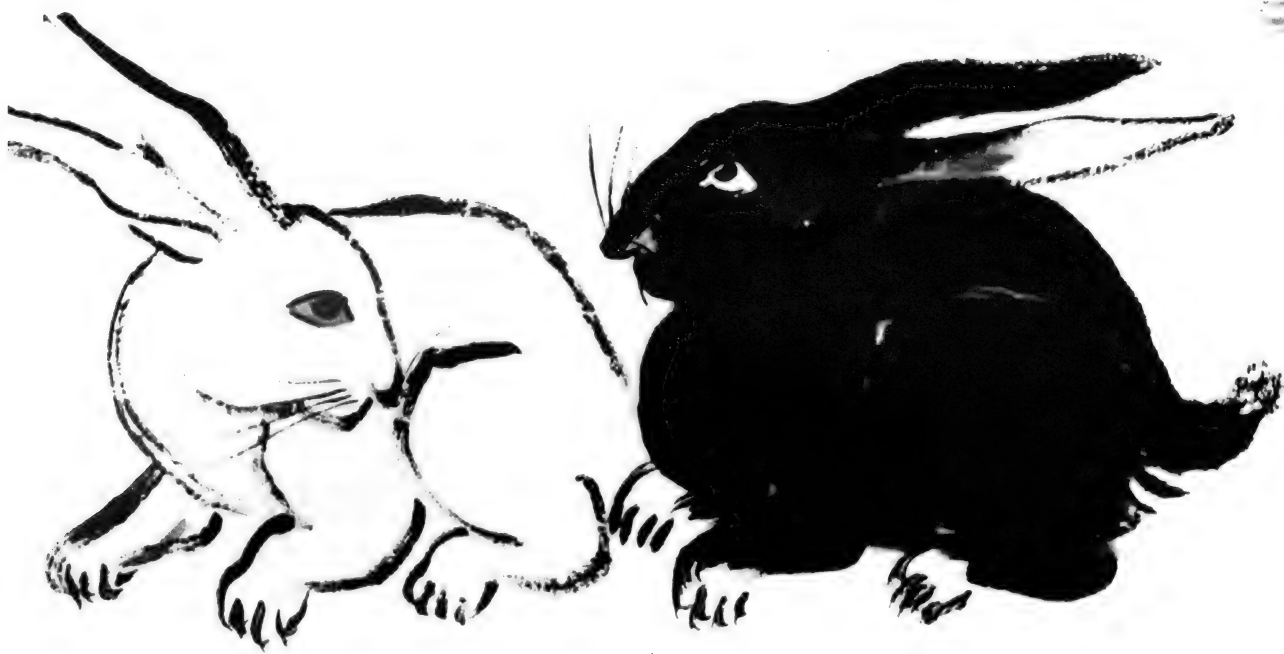

公鸡(局部)

借山老人

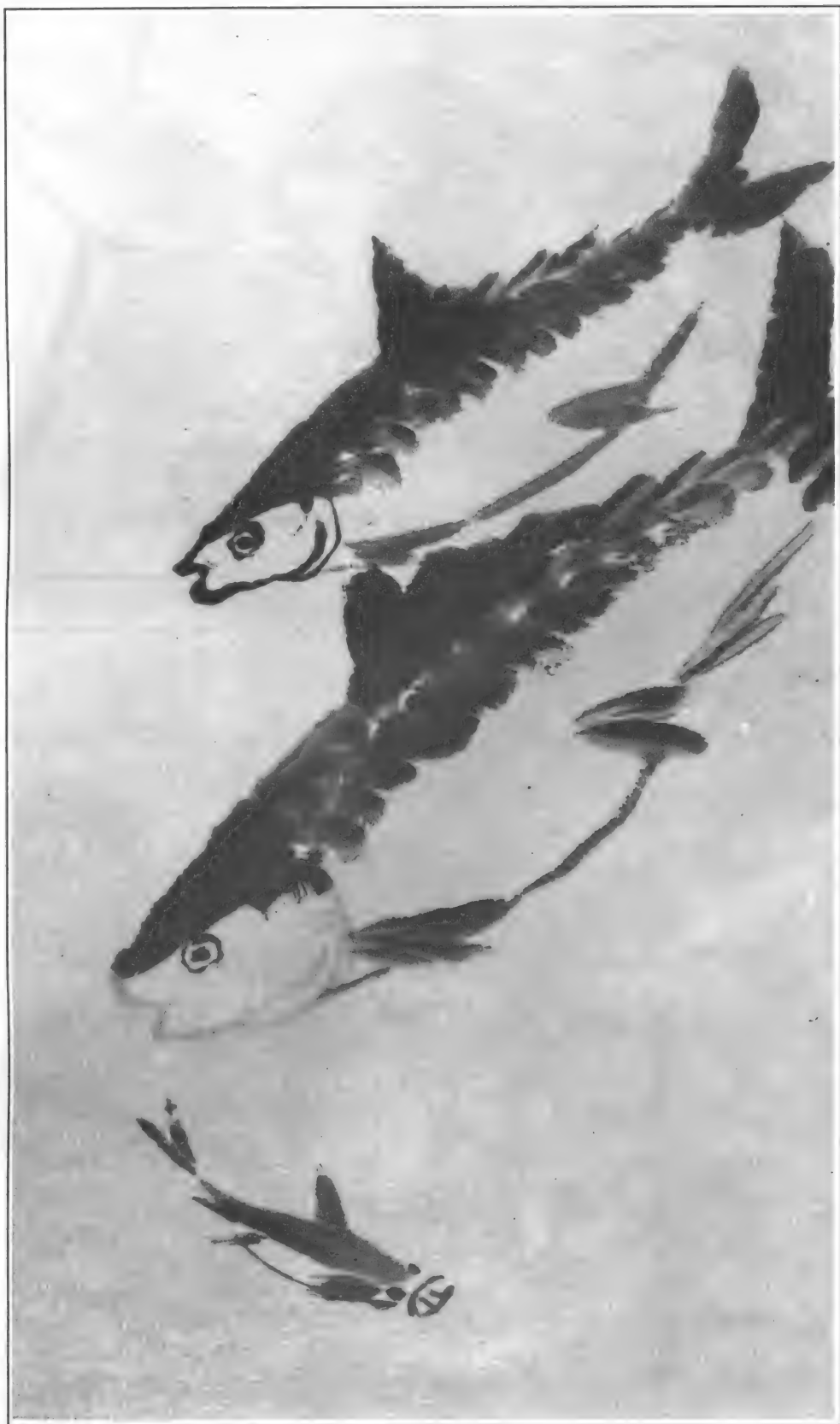
松鼠 78岁作

兔(局部) 89岁作

鱼(局部) 76岁作

鱼(局部) 97岁作

鹤(局部)

黄鹏(局部) 95岁作

八哥(局部)

鹰（局部） 89岁作

祖国万岁 95岁作

牵牛花

白石老人70岁以后作。以深红画花，以深绿绘叶，红绿左右相亲，各以深浅分别出上下、前后、左右、向背。显得红绿对比，异常强烈，虽明艳夺目，但艳而不俗，且增强生意，格外动人。

玉兰、海棠、牡丹

白石老人74岁作，这是应胡蘧之请画的《春园雨后》图。此图先画牡丹，次画玉兰，再次画海棠。牡丹花有深浅为雨后色泽，花朵大于真花，有夸张薄软的感觉；花茎由上而下由红渐绿，真实而悦目；绿叶有浓淡，用湿墨勾叶筋，生动有致。玉兰与海棠穿插多姿，颇费思量。全幅气象壮美，欣欣向荣画外有花。

玉兰花瓶

白石老人77岁时作。玉兰为主体，古瓶为衬托。枝条下垂，花朵向上，浓墨画花萼，更显出花色的洁白，配以苍赭色的花瓶，色调对比，产生了古雅宜人的效果。瓶与玉兰主次有序，因为光照在右边，瓶的右下方反出白光，从瓶体透视与光感上，可以看出老人已经注意表现明暗与光源。瓶下边空白，省略桌几但并无悬空之感。

虾 蟹

白石老人常将虾蟹鱼画在一起，画蟹是他的三绝之一。老人笔下的蟹，是河蟹，而非海蟹。老人画蟹经过长期的研究，用笔用墨相当考究，先用湿墨连三笔画出头胸，左右两笔与中间一笔墨色有浓淡分别，这样蟹壳凸起来，同时出现左右两个小坑，加强了壳的质感，然后画双钳，再画腿，最后用浓墨点眼睛。画蟹除了用中锋画眼和钳刀外都要用中偏锋。画腿最难，下笔要有力爽快挺拔，一节要一笔写成，这是白石画蟹腿的又一种方法，一般先画八条腿的第一节，然后第二节，最后第三节。这幅作品是白石老人81岁时精彩之作。

松树松鼠

白石老人自署75岁作品。一只松鼠已爬到枯松顶上蹲着，眼光下注，脚爪紧抓，竖尾蓬松，团身欲纵，又有犹豫，神态极生动。此幅展览时，许多孩子围观不走，想等待松鼠跳下来。

贝叶蝉

白石老人约80岁时作。贝叶为印度产贝多罗树的叶子，馥后可以代纸，古代印度人使用此书写佛经。白石中年游两广，见引种的菩提树叶很可爱，工笔画出，再添工笔草虫，古隽精妙。这幅为老年写意画，大笔画叶，大笔勾叶筋，更显得风姿摇曳。蝉也生动可爱。

藤萝

1921年(59岁)左右是齐白石画紫藤的初创阶段，有一时期每天都要画许多不同构图的藤萝画稿，后来他又多次在花开季节观察写生，同时又从吴昌硕的一幅枯藤那里得到启发，以羊毫大笔中锋篆书法，行笔时左右转动，画出枝条干蔓，穿插有致，配以簇簇藤花，与藤叶相互掩仰。

这幅藤萝是白石老人78岁所作，这时期的作品，力求简练，色彩艳丽，加上几只小蜜蜂，更显得春意盎然。他曾赋诗道：

晨起推开南向窗，
春晴风暖日初长。
传闻舍北藤花发，
移入萧斋纸上香。

虾 荷

白石老人绘画人称有三绝：虾、蟹、鸡，尤以画虾最妙，他画的是淡水虾叫长臂虾，他笔下的虾具有鲜明的动感和质感。为了观察虾的结构和动态，他长期在画案上的碗里养着几只虾。齐白石从年轻时就喜欢画虾，几十年来，经过三番五次的变化概括，删去了虾的次要部分，夸张突出了虾的主要特征，直到70岁后，白石老人创造的虾的艺术形象才算定了型。老人说：余画虾数十年，始得其神！这幅作品是老人85岁时所作，两只虾在红花墨叶的衬托下，自在游弋，玲珑精妙，达到似与不似之间、形神兼备的境界。

蛙 蚊

1938年暑天，胡冷庵请白石老人画蚊，老人说：“蚊子是害虫，画蛙来吃它。”冷庵坐待画成。先画一蛙要跳起食蚊的姿态，未画蛙眼。又用细笔画出蚊子，白石说：“可惜无声。”又说：“一定让蛙真看到蚊子才行”，白石将画挂在壁上远近看后，再执笔点出的蛙眼正盯着飞来的蚊子，蛙将跳起吃掉蚊子。冷庵称赞说：“要万物富于胸中，作画家真不容易呀！”只有平时深入生活，画时才能“腕底如有神”！

冷庵弟此帝醜不受墨而且多
 弟坐待盡多能佳否名怪
 帝醜三怪否弟欲早得
 為快也少克曠以寅

予第一次畫蚊
 竟能稍似冷庵
 泊庵二弟稱之
 曰萬物富于胸
 中為畫家殊不
 易也白石又化

万年青

白石老人自署95岁为胡橐而作。老人画前很费思考，在不大的横幅里如何摆上两盆万年青？他只画出大半只花盆，让人一看就是两盆花。更有趣的是万年青红豆的圆感已经画出，老人不再点出红豆顶部的花蕊。绿叶肥壮，绿茎挺起，红豆茂盛，生机郁勃。

宰相歸田囊
底無錢寧肯
為盜不肯
傷廉
惜老
五君自
改豪

毕卓盗酒

此图是白石老人80岁前后的画稿。东晋太兴末期，约公元三二一年，毕卓任吏部郎，他极爱饮酒，邻家酿了酒，毕卓因去偷饮，醉后被酒工所缚，次日晨一看是毕吏部，主人赶快为他松绑，毕卓与主人就在酒瓮边宴饮至醉而去。白石称赞毕卓为官清廉无钱买酒，宁可偷饮也不伤廉。画跋中“宰相归田”为借用词。此图写毕卓酣睡之状极为传神。

虾

白石老人自署85岁作。老人先画虾的头部：用粗头有尖的提笔，一笔顿成上尖而灰、下粗而淡的尖圆柱，在画柱外侧再加中锋一笔构成胸部，然后用偏锋在圆柱的尖端两旁各半笔，显出头胸部的薄硬壳。再用原笔画腹部，以中锋笔画出相连的五节，第三节拱起有弹动态。最后用偏锋画出两片尾壳。躯干既成，再先后加上腿、钳、须。巧妙地用粗细、浓淡、软硬不同的墨笔线条，画成为透明的、游动的活虾，更衬出满纸如水。

和平鸽

白石老人创作和平鸽艺术形象始于新中国成立后，为了维护和争取世界和平而作和平鸽。他说：画鸽子要画出令人感到和蔼可亲，这才有和平气氛。这幅画是白石老人92岁时为其弟子胡橐先生画的，画了花瓶、荷花和一只灰色的鸽子，象征和平。鸽子画得很丰满，造型略加夸张，并未用线勾勒，很有独创性。鸽子嘴上部用红点一笔小肉冠。以篆书题和平鸽三个大字，劲健有力。整个画面简练传神。

雪山图

这幅画是1928年冬，胡佩衡为编辑《湖社月刊》的《雪景专刊》，请白石老人所画，老人年65岁。用洁白的宣纸画自然景色，以表现白色雪景最难，古人多用“借地为雪”的办法，白石也是这样。山的勾与皴都用枯墨画出，经过烘染，把惨淡如烟的意境显现出来。用点叶法画出松针，点上漏白，雪压苍松，而松仍挺立峻拔。白石更在此画题记中写出了学画过程，弥足珍贵。

山堂烟雨

这幅画是白石老人60岁的作品，是用一种包装用的发黄的皮纸画的。以肯定而有力的线勾出房屋，以泼墨法画出树、山和天空。整幅画水墨淋漓，画幅中一股浓重的、充分的雨意扑面而来。这幅画反映了白石老人另一种艺术风貌，此画为人收藏，一直下落不明。后来齐白石同李可染一谈起山水画，都要深情地提到它，白石老人非常喜欢这幅画。后来，此画由李可染先生收藏，说起来还有一段小故事。那是1957年的一天李先生坐洋车路过宣武门内一条街，一抬头看见路边一家店铺门内挂着一幅引人注目的齐白石的画，他便下车细看，正是白石老人常说的那张山水，便以一百元购下，逐打电话告诉齐，白石老人不相信，李可染携画乘洋车赶到白石家，老人正等在门口，并准备了车钱。他看到画连连说：是罗！并愿出另外两张画换，可染先生说：您喜欢就摆在您这里吧。随即李可染出访德国。回来时，白石老人便病逝了，后来这幅画又被卖了，过了许久李可染听人说在某画店见到了此画，李可染去画店以贰百元又把画买回来。不幸的是文革当中此画又被抄走，直到粉碎“四人帮”后这幅画才重新挂回师生堂中。李可染非常喜欢这幅画，李可染非常尊敬老师白石老人，师生间的感情，从此事可见一斑。

梅 花

这是白石老人1928年66岁时所作，以古拙的几笔作干，略点几朵梅，点瓣色有不足的地方，再用浓色补圈半笔，这样简单的单片梅花立刻便厚实起来，又有了层次感。画后加长题：

今古公论几绝论，
梅花神外写来真；
补之和伯岳庐去，
有识梅花应断魂。
安得将花插上头，
客中变乱不须愁；
今朝醉倒溪藤下，
欲为梅花尽百瓿。

书法占了构图
的绝大部分，红与
黑相结合，给人以
古艳高雅大方之
感。

棕树小鸡

用不同程度的赭墨抹出棕树干，以浓墨勾点出枯叶梗，错落有致，很有节奏感，以浓墨淡墨画出棕叶，加强了棕树的层次感，整个棕树，顶天立地。下部数只小鸡只占画面很小一角，但刻画精致，十分醒目，生动活泼。

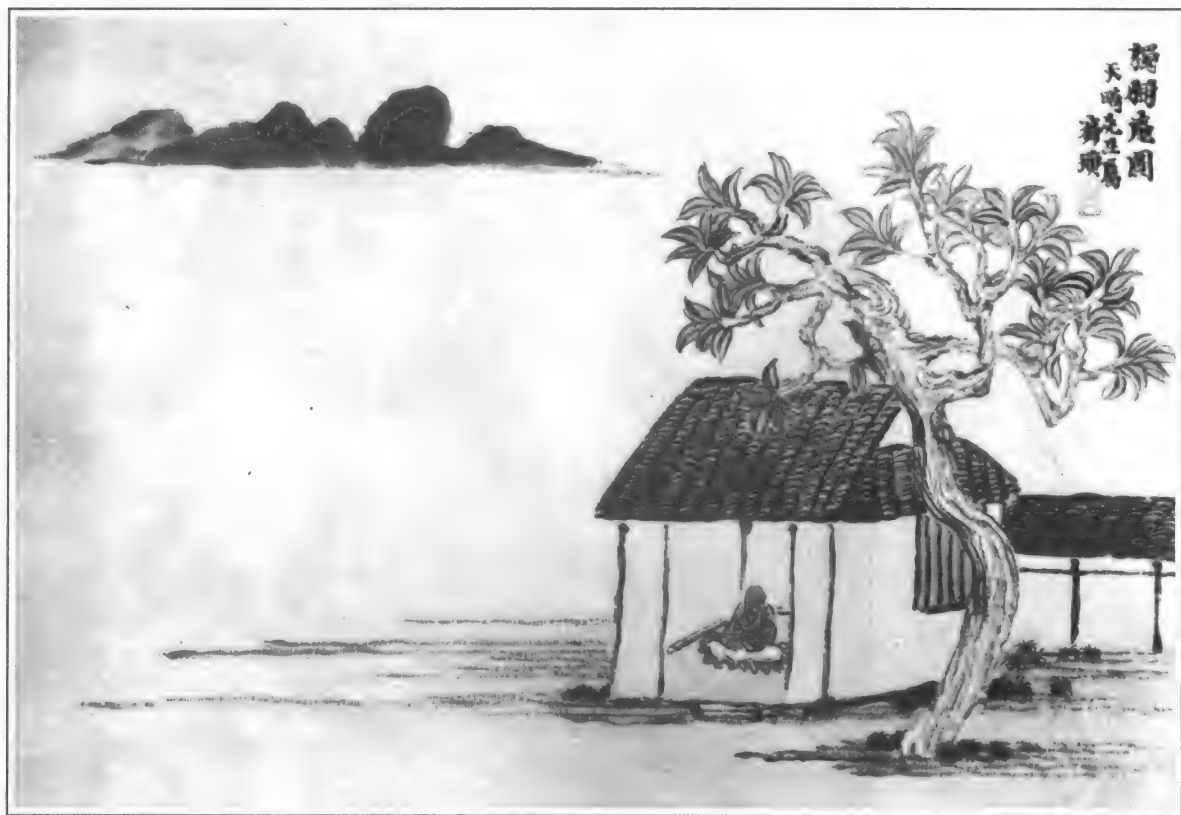

双寿图

这幅画是白石老人90岁画的，画中的桃子及叶子的造型与用色都充分用了夸张的手法，桃子的直径近一尺长，用洋红、胭脂和黄画成，硕大饱满，同时，充分发挥了生宣对水色的渗化作用，桃叶以花青画出叶形，以浓墨勾叶筋，整个画面充满热情喜悦，浪漫主义色彩。

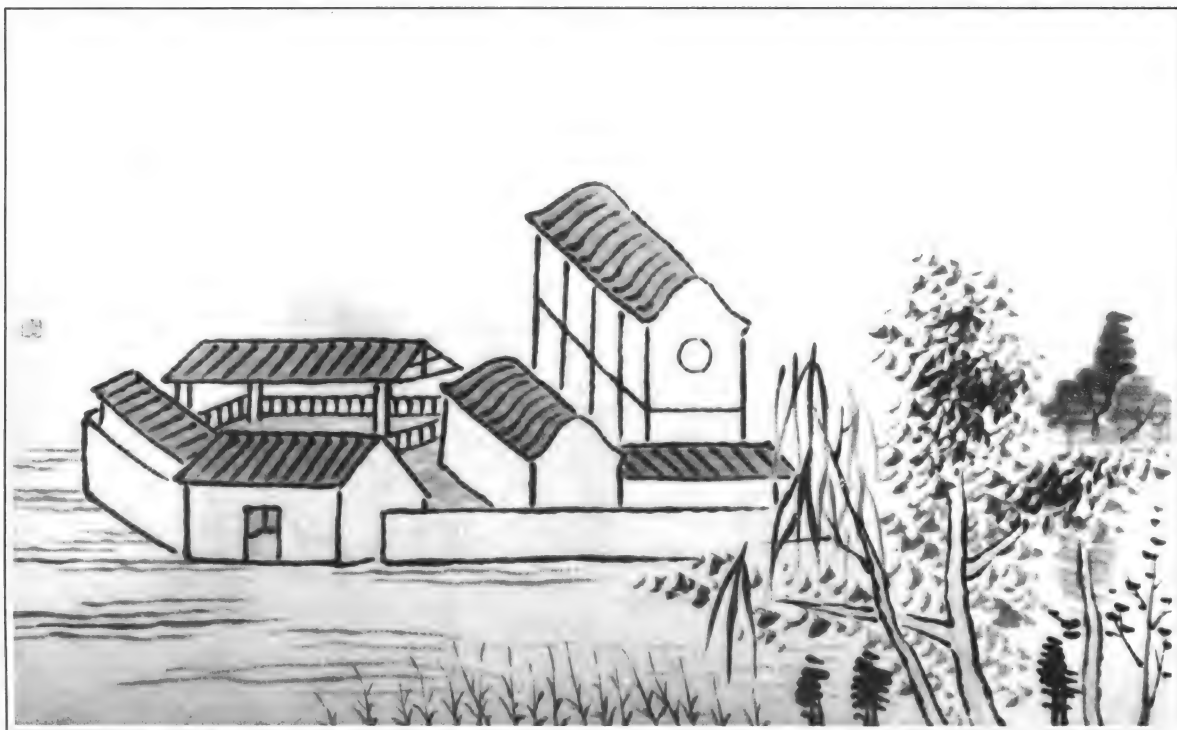
茶花

独树庵图

山水

山水

春鵲紙鸞圖

夫遺者本案實
之道其人要心境
清逸不慕名利方
可從事於道見古
令人之所長莫
而肖之妙名海
有取短捨之而不
然彼西觀天地之
造化如此腕底自
鬼神

甲子年
九十五歲
自白

行书 95岁作

书 法

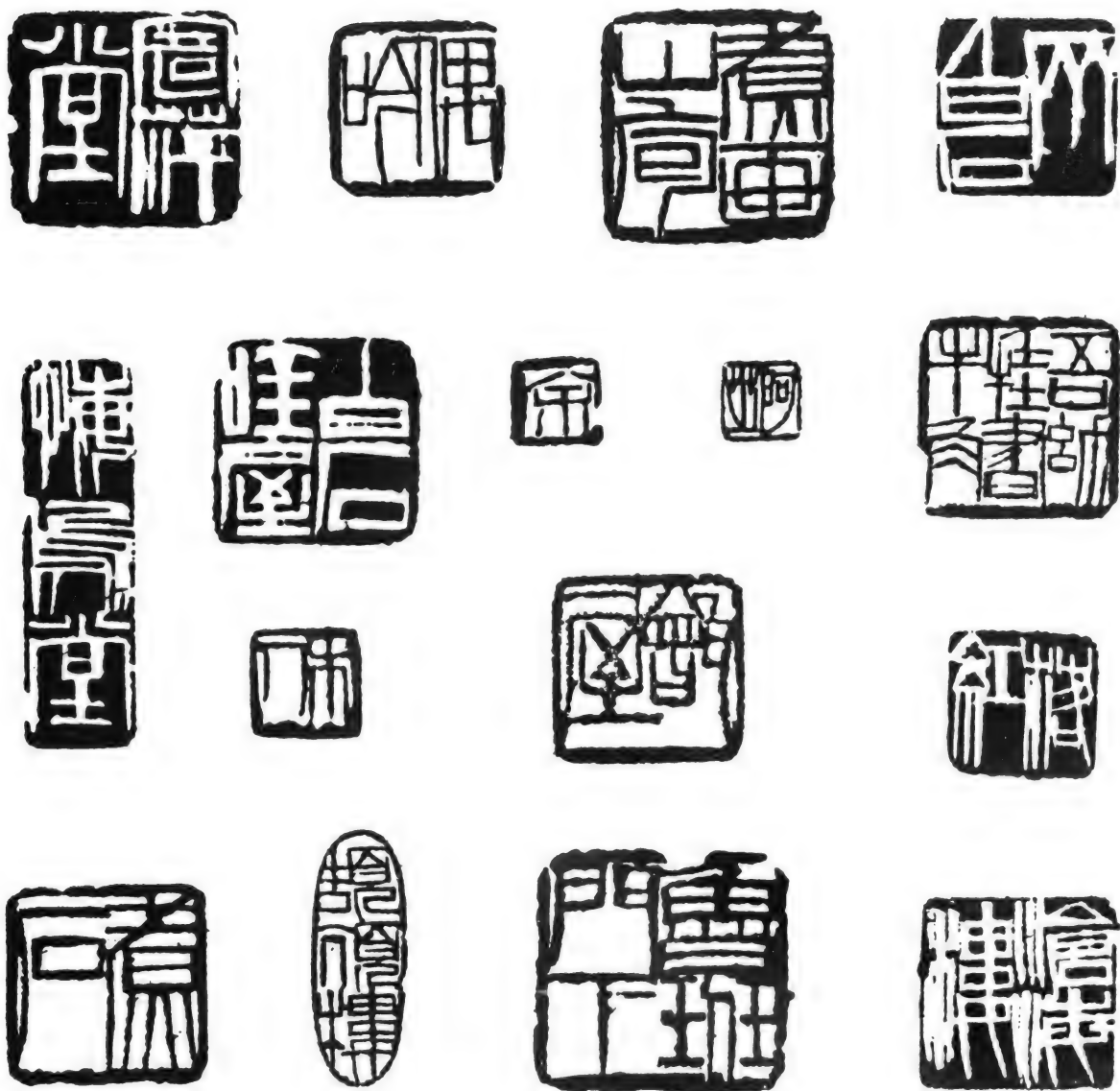
白石老人说：书法得于李北海、何绍基、金冬心、郑板桥与天发神签碑的最多。写何体容易有肉无骨，写李体容易有骨无肉，写金冬心的古拙，学天发神签碑的苍劲。

老人把学过的碑帖融化吸收，60岁前后的书法形成独特的风格，成为齐白石体。他80岁左右，书法已到了炉火纯青的地步，点画随意，用墨有浓淡干湿的变化，很有画意，又将书法运用于画中，书画获得齐体独到的风采。

藝術之道要能謙受益
不欲眼高手低議論闊
大本事卑信有識如步
數則自然成器

款中少子之傳自居老人其
歲丙戌

篆刻

白石老人精于诗、书、画，同时还是一位杰出的金石家。

齐白石34岁受黎松安启发始学篆刻，后摹刻清代的丁龙泓、黄小松，赵搢叔，再后从天发神签碑、三公碑吸取雄奇笔法及深沉的意境，改变刀法和篆法，最后学习秦权吸取平直自然精神，创造出雄劲刚健的齐派篆刻。

他这样谈自己篆刻的体会：刻印，其篆法别有天趣胜人者，维秦汉人。秦汉有过人之处，全在不蠢，胆敢独造，故能超出千古。余刻印不拘前人绳墨，而人以为无所本。余尝哀时人之蠢，不知秦汉人，人子也，吾侪，亦人子也。不思吾侪有独到处，如今昔人见之，亦必钦佩。

他认为篆刻应充分发挥自己的意趣，追求苍老、浑厚、古朴的精神。老人将书法艺术运用于篆刻之中，以刀代笔，刀法洗练，一横一竖都要一次完成。有的用单刀有的用双刀，把横、直、圆、斜参差不齐的刀痕，构成优美的书法，锋芒尖锐，刚健纵横，有高度艺术感染力。

老人所用印文内容极为广泛，有名字、有古语、诗词、格言，有斋馆名和自己的艺术主张等闲文，都是自己篆刻，自称三百石印富翁。

人民艺术家——齐白石

施 闾 大 皿 大 伟

齐白石，1863年（清同治二年，癸亥阴历十一月二十二日）生于湖南省湘潭县杏子坞村，齐家世代务农。齐白石早年取名纯芝，家里人都亲切的叫他“阿芝”。在他27岁时，才取名齐璜，白石是字。他的别号很多，有木人、老木、木居士、杏子坞老民、湘上老农、萍翁、寄萍堂主人、借山翁、江南布衣、三百石印富翁等。

齐白石幼年家境困苦，12口人只有一亩水田，除了种田还要靠织布、打短工维持生计。他曾在外祖周雨若的私塾里读书，但时间不长便辍学在家里砍柴、放牛。在他14岁上去学木匠。先学盖房子、做家俱，后来又从周之美师傅学雕花细活，专雕嫁床、花轿、香案等。在他学徒期间，既学会“平刀法”，又改进了“圆刀法”。出师后，他不墨守师承只雕些“状元及第”、“麒麟送子”一类老套式，而是悉心变换新花样：花果、鸟兽、虫鱼和人物故事等，他也成了当地知名的“芝木匠”。20岁那年，他在一个顾主家发现了一部残缺的有彩色套版的《芥子园画谱》。他借到这部画谱后，用了半年的工夫勾描临摹，这无形中为他后来步入“文人画”的殿堂奠定了基础。从那以后，他既是雕花木匠，又是民间的画匠。这时期他画的大都是“神像功对”，如佛祖、菩萨、玉皇、老君、财神、灶王之类。26岁时，他拜在湘潭画师萧梦龙的门下，学“写真”（画肖像）。他这一时期的画，主要是适应乡里各界的需要。在照相尚不普及的当时，以画肖像画得最多，其次是画些工细、明艳的仕女画，所以乡里人给他取了一个绰号，叫“齐美人”。

1889年（清光绪十五年），齐白石的艺术生涯，开始了新的转折。他结识了湘潭名士胡沁园。胡沁园长于工笔花鸟虫草，他的诗也很清丽。从此齐白石便从胡氏学画、学诗，并曾住在胡沁园家读书、学画。在胡家教读的陈少蕃也成了齐白石的老师。后又经胡沁园的介绍谭荔生教齐白石画山水，“齐璜”的名字就是胡沁园和陈少蕃为他取的。因齐家距白石铺很近，又取“白石山人”作为别号，这就是“齐白石”的由来。齐白石在胡家经过这样一番苦学，他的画和诗都在不断的精进，这个时候他已能

写出“莫羡牡丹称富贵，却输梨橘有余香”的佳句。这段生活对齐白石说来，是非常重要的，后来在他70岁时忆起这段生活时，曾深情的写下了这首诗：

“村书无角宿缘迟，廿七年华始有师。

灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗。”

自齐白石从胡沁园学画后，他渐渐也步入了湘潭的士人阶层，结识了黎松安、罗真吾等名流，并和他们诗画往来。

齐白石34岁开始学篆刻，常常磨石成泥。在他得到了浙派丁龙泓、黄小松的印谱后，便潜心研习丁、黄的切刀法，规范、精密，可以乱真。他37岁时，拜著名学者、诗人王湘绮为师，在诗的方面更下功夫，随之他的名声渐著。

齐白石在40岁那年，应友人夏午诒、郭葆生之约赴西安，开始了他八年的远游生活，这便是他自称之为“五出五归”的远游。

在这次游历中，他到过湖北、陕西、河北、江西、江苏、广东、广西、钦州、桂林、阳朔以及北京、天津、上海、南京、苏州、南昌、广州、香港等地。一边游览、写生，一边治印、卖画。在畅游风光甲桂林的阳朔期间，他作了《独秀峰》、《漓江泛月》等图，还结识了蔡锷和当时化名为“张中正”的黄兴。在北京、西安时结识了不少士林名宿，如樊山、曾熙、李瑞荃和杨度等。经过这样几年的远游，使他开阔了眼界，增加了阅历。齐白石的山水和花鸟画在画法、画风方面，开始由细密的工笔，转变为粗犷的写意；他的字和印，也在变。字由何绍基和金冬心，改学北碑，印也由学浙派改学赵之谦。为了提高自己的画艺，他临摹了徐渭、石涛和八大山人的作品。此刻，他已由一个民间画师，转变为职业的文人画家。

1909年的秋天，齐白石结束了他前后历时八载的远游回到家乡。从远游归来直到1916年，是他生活最为安定也最为适意的时期。其间他离开了星塘老屋，在余霞山置了田地，把旧房翻新，过上了田园生活。这时期除了潜心于诗文之外，主要是对他远游中所作的写生画稿进行整理，编绘成《借山图》

白石老人正在画虾

和《石门二十四景》。前者是根据他在各地的写生画稿，经整理创作的，共50余帧，后者是应他的朋友胡廉石之请，所画湘潭石门的景色。这些作品，在立意、笔墨方面都很有意匠独到之处。

1916年至1919年，齐白石因避湖南军阀混战的兵燹，到了北京。从1919年第三次到北京起，直到他去世的这40余年间，就是在古城北京度过的。在这40余年间，不仅改变了他的生活，也改变了他的艺术。

在他初到北京时，曾几度借居僧房，鬻画的生活十分落寞、潦倒，幸好有朋友们资助，尤其是因为结识了名画家陈师曾，才使他在艺术上得以“衰年变法”。

“变法”的动因，是一次陈师曾看齐白石画的《借山图》。看过之后陈氏即兴为诗，写了“七古”一首送给了齐白石。诗的末句是：“画吾自画自合古，何必低首求同群”。这是他第一次受到的变法的启示。尽管这已成为他变法的发端，但多年形成的画法、画风，进行一番大的变革，却并非那么轻而易举。但他的决心是极大的，这在他57岁所记的一段日记中可以看得很清楚。日记是：“……余画犹过于形似，无超凡之趣，决定从今大变，人欲骂之，余勿听之；人欲誉之，余勿喜也。”就在这一年，他的变

法终于获得成功。创造了红花墨叶一派。这是他参酌陈师曾的意见，在画风上脱易八大山人冷逸一路，融冶吴昌硕的浑厚醇重。然而，这一变，却经历了十年光景。他在一首诗中，记述了自己变法求索中急切和艰难的情景：

“扫除凡朽总难能，十载关门始变更。

老把精神苦抛掷，工夫深浅心自明。”

与绘画变法的同时，他的篆刻也在变，提出了“去雕琢，绝摹仿”，摆脱了浙派等对他的影响，在建立富有个性，不加巧饰的粗犷的印风。

1922年陈师曾应日本画家荒木十亩和渡边晨亩的邀请，赴日参加东京府厅工艺馆主办的中日联合画展，携带去齐白石的作品多幅，并向日本观众，画界和新闻界等广为介绍，使齐白石的作品在日本竟以高价售出。齐白石因陈师曾的关系在东瀛享名的同时，又有法国人也选了他和陈师曾的作品到法国展出。由是，齐白石的画名日隆。他那个性强烈的“墨叶红花”，尤其是被艳称之为画、印、诗、书、裱的“五绝”，和草虫、鱼虾之作，已远播于海内外。1923年，陈师曾不幸病逝。齐白石闻讣悲恸不已，多次以诗悼念他的这位早逝的知己。在他悼念亡友的诗中，有这样的句子：“君无我不进，我无君则退”，成功相共的情谊，溢于言表。

1927年春，北京艺术专科学校校长林风眠，请齐白石去教画中国画。1929年秋，徐悲鸿主持北京大学艺术学院期间，也延请齐白石教中国画，并聘为教授。此后，齐白石与徐悲鸿便成为忘年交。直到抗日战争结束后，徐悲鸿再度主持北平艺专，仍请齐白石为教授。这时期除徐悲鸿外，与齐白石交往的画家还有凌直支、汪霭士、陈半丁、姚茫父、王梦白、胡佩衡、萧谦中以及文化界的名流、名宿林纾、罗瘿公、梅兰芳等。

“九·一八”事变后，齐白石忧心国难，深居简出。为了明其心志，他刻了一方印，印文是：“老岂作猓下猕猴”。这时期，他的艺术已臻于化境。他的大写意花鸟、虾、虫、人物和山水，都为世所宝爱。他的得意之作《钓虾图》、《张园春色图》、《葛园隐耕图》等，都是这一时期的作品。他的弟子遍及各地，著名的有瑞光、李苦禅等。

1936年夏，70多岁的齐白石应友人之约游四川，在成都见到了神交多年的山水画家黄宾虹，游览了青城、峨嵋诸山；他深感“川中山水之佳，较桂林更胜一筹”。

1937年“七七”事变，北平沦陷。齐白石杜门家居，不轻易会客，不酬应，不照相，并辞去了艺术专科学校对他的聘请。1939年，他索性在大门上贴了：“白石老人心病复发，停止见客”的“告白”。1940年，更贴上：“画不卖与官家，窃恐不祥”的字样，并在旁边附注：“中外长官，要白石之

画者，用代表人可矣，不必专驾到门。从来官不入民家，官入民家，主人不利。谨此告知，恕不接见”。在他给朋友的信中，这样写着：“寿高不死羞为贼，不且长安作饿饕”。意思是说，不以饿死为耻，而耻于做汉奸。这正从一个侧面反映出老人的民族气节。在他给胡佩衡山水册的题词中，这种志节不逾之情，渲泄得更加明显：

“对君斯册感当年，撞破金瓯世可怜，
灯下再三挥泪看，中华无此整山川。”

老人的爱国之心，更表现在他的许多作品中。如他画的《群鼠图》、《螃蟹》等，都有深刻的寓意。

1945年抗日战争结束后，齐白石恢复了卖画生涯，并应邀赴南京、上海举办画展。老人这次京沪之行，虽然把带去的二百多幅作品全部售出，但是带回的一捆捆“法币”，却因为它的贬值，竟连十袋面粉都买不到。这件事，使老人愤悲不已！他说：“这玩笑开得多么大啊！我真悔此一行。”在通货膨胀的日子里，订画的，一订就是上百幅。在老人的案头，虽积纸如山，但用画换回的“钞票”，一张连几个烧饼都买不到。他只得挂出“暂停收件”的告示。……

1949年新中国建立。他的知友徐悲鸿任中央美术学院院长，特请白石老人做名誉教授。这年他送毛泽东主席两方名印，毛泽东主席曾宴请他表示答谢。这时期老人因心情很好，作画甚勤，刻印也多。齐白石这一时期的画，除以花鸟鳞介为多，

齐白石与李可染

齐白石与李苦禅

色彩更为强烈外，并不倦的追求和表现新题材、新画意。对自己不熟悉的东西也在尝试。如1950年他给《人民画报》画的《和平鸽》，就是老人初次画的鸽子。虽不太熟悉，只得凭借印象，但仍能涉笔成趣。从此为了画鸽而养鸽，连鸽子尾羽的数目，都记清是12根。这正是老人数十年来一贯的创作态度。他在1950年给自己写的小传，便从经历的回顾中，提到他的这种创作态度，他说：

“二十岁后，弃斧斤学画像，为万虫写照，为百鸟传神。只有鳞虫中之龙未曾见过，不能大胆敢为也。”

可知，不管画什么，无不经过细微的观察、理解；他的画不管多么简括和夸张，都没有脱离客观物象。难怪老舍请他画《芭蕉叶卷抱秋花》时，由于老人弄不清“卷叶”是从左到右，还是从右到左，竟没有画“卷叶”。

1952年在“亚洲及太平洋区域和平大会”期间，老人用了整整三天的功夫，用丈二疋画成《百花与和平鸽》的大画，赢得了与会中外人士的好评。就在这一年，他被选为中国文学艺术界联合会主席团委员。他的画册由荣宝斋用木版水印出版。这是新中国建国后，第一次出版的白石专集。1953年，老人担任了北京中国画研究会主席。北京的文化艺术界为老人祝寿，文化部又授予他“人民艺术家”荣誉奖状。这一年老人作画六百余幅，还刻了

许多印。1954年初，老人特为东北博物馆作了《折枝花卉卷》，该馆举办了齐白石画展。中国美术家协会也为老人在故宫举办画展。同年的八月间，湖南省选他为全国人民代表大会的代表。1955年他与陈半丁、何香凝等合作《和平鸽》献给在芬兰召开的世界和平大会，德意志民主共和国授予他德国艺术院通讯院士称号。1956年，在斯德哥尔摩召开的世界和平理事会上，国际和平奖金评议会把1955年度国际和平奖金授与齐白石（500万法郎）。同年黎锦熙、齐良已编《齐白石作品选集》，老人自己作序：

“予少贫为牧童及木工，一饱无时而酷好文艺，为之八十余年，今将百岁矣。作画凡数千幅，诗数千首，治印亦千余。国内外竟言齐白石画，予不知其究何所取也。印与诗则知之者稍希。予不知知之者之为真知否，不知者之有可知者否，将以问之天下后世然。……”

1957年，白石老人担任了北京中国画院名誉院长。这年，老人在家里作了一幅红花墨叶的《牡丹图》，这也是他最后的一幅作品。9月15日老人病倒了，在16日的18时40分，这位经历了近一个世纪的艺术大师，溘然病逝，终年94岁。如按老人自署，当为97岁。

ISBN 7-102-01082-6

J·940 定价: 15元